

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTES

CARRERA DE ARTES VISUALES

**TRABAJO DE FIN DE CARRERA PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO
DE LICENCIADA EN ARTES VISUALES**

SINESTESIA

AUTORA

ISABEL MARÍA PÁEZ ALARCÓN

TUTORA

MTRS. ANA LAURA GALARZA

QUITO, DICIEMBRE 2012

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la persona que más me ha apoyado durante el transcurso de todos mis estudios. La persona en la que más confío y que más admiro por sus valores morales y su apoyo incondicional: mi padre, Juan Páez Parral.

Debo también mencionar y agradecer a mi directora de tesis que puso tanta dedicación y perseverancia en mi proyecto.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto a mi abuelo,
una persona que siempre me ha inspirado
en todo aspecto de mi vida y especialmente
en mi proceso como productora artística.

RESUMEN

Mi abuelo, Juan Páez Terán, tiene más de diez mil poemas inéditos, razón por la cual hace un año decidí publicar un libro con sus poesías y mis ilustraciones. Este fue el comienzo de un proyecto que busca crear un efecto sinestésico utilizando una obra ya existente como punto de partida para la creación de nuevas obras. Al ser mi abuelo el referente más importante dentro de mi producción artística he decidido enfocarme en un poema de su autoría llamado “La Máscara”. Este poema habla sobre la identidad de las personas, sobre cómo ésta va transformándose con el paso del tiempo y a través de máscaras intenta ocultar características escondidas dentro del ser. Escogí esta poesía porque la identidad ha sido un tema recurrente dentro de mi obra ya que al ser gemela idéntica he tenido una búsqueda constante en ese tema. En este trabajo de fin de Carrera se encontrarán reflexiones sobre la producción artística contemporánea y una propuesta directa a la situación que, a mi parecer, el arte vive hoy en día.

INDICE

INTRODUCCIÓN	6
CAPITULO I : ANTECEDENTES.	8
CAPITULO II: LA IMPORTANCIA DEL REFERENTE EN LA EXPLORACIÓN ARTÍSTICA	
1. ¿Qué es un Referente?	15
2. El Artista Contemporáneo y sus Referentes	17
2.1) El Referente como Influencia Consciente	20
2.2) El Referente como Influencia Inconsciente	22
3. La Referencialidad como Proceso Sinestésico	25
CAPITULO III: MI REFERENTE COMO INFLUENCIA ARTÍSTICA	
1. Conversaciones con mi Abuelo	28
2. Mi Referente Como Influencia	31
3. La Poesía como una Forma Valida Dentro de las Artes	34
CAPITULO IV: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL POEMA “LA MÁSCARA”	
1. Mi Conexión con el Poema “La Máscara” de Juan Páez Terán.	38
2. “La Máscara” como Referencia Inicial para la Creación de Nuevas Obras	40
2.1) Análisis Conceptual de “La Máscara”	41
2.1.1) Obra Visual	43
2.2) La Sinestesia como Proceso de Creación Artística	46
CONCLUSIÓN	48
BIBLIOGRAFÍA	51

INTRODUCCIÓN

En toda obra artística se encuentran huellas de las experiencias de vida del productor que la crea. A veces son muy claras y notorias pero otras veces están tan escondidas que ni el propio autor sabe que están ahí. Dentro del presente texto se encontrará una propuesta que habla de la necesidad de analizar las vivencias propias del artista junto con sus referentes más importantes, para que el proceso de creación y la obra final en sí tengan un entendimiento más profundo y transparente para el propio creador y para el espectador. Es por eso que este trabajo de Disertación de Fin de Carrera empieza con un capítulo especialmente dedicado a los antecedentes de mi obra que en su mayoría, están relacionados con experiencias personales de vida. Este capítulo explica la manera en la que el conflicto de identidad por el que he atravesado a lo largo de mi vida me ha llevado a encontrar un escape emocional y una auto investigación a través de los diferentes medios de expresión visual. Aquí se encontrarán ejemplos de mis obras que son reflejo de la búsqueda constante de mi identidad.

Durante el tiempo de experimentación con los diferentes medios artísticos en esa búsqueda, llegué a la conclusión que en el arte contemporáneo el referente dentro de la psiquis del creador es extremadamente importante ya que impulsa e influencia su obra desde el inicio. En el Segundo Capítulo se profundizará la importancia del referente dentro del arte contemporáneo, se explicará cómo el referente puede actuar dentro de la obra de forma consciente o inconsciente. También se detallará una propuesta para el proceso de creación artística que en mi opinión es muy interesante ya que el objetivo es partir de una obra ya existente como influencia para la producción de nuevas obras, forzando un efecto sinestésico en el creador. La sinestesia es una “Imagen o sensación subjetiva, propia de un sentido, determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 84:1267) Este mecanismo de producción es utilizado por un artista que siempre ha estado presente dentro de mi obra de una u otra forma, Juan Páez Terán, mi abuelo.

Esa es la razón por la que en el Tercer Capítulo se realizará una investigación del referente que más ha influenciado mi vida y mi obra artística, mi abuelo. La primera parte está enfocada en las experiencias que le han llevado a crear y expresarse a través de la poesía. Después se encontrará un análisis que habla sobre la validez de del texto como punto de partida para la creación de nuevas obras.

Finalmente el Cuarto Capítulo de mi trabajo de Disertación de Fin de Carrera termina con la creación de nuevas obras visuales que parten de un poema escrito por mi abuelo. Este poema se llama “La Máscara” y habla sobre la identidad de los seres humanos. He decidido enfocarme en las palabras de este texto para indagar una vez más en ese tema tan recurrente dentro de mi obra artística.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES

Tuve una niñez hermosa, como la mayoría de niños no tenía preocupación mayor que la de jugar y divertirme. Crecí en una quinta llena de árboles, perros y duendes, y probablemente lo que le hizo más especial fue el hecho de que tenía a mi hermana gemela conmigo todo el tiempo. Las dos jugábamos, reíamos y hacíamos más travesuras de las que mi madre recuerda. Juntas, mi hermana y yo, éramos invencibles. Es muy interesante el efecto que hacíamos en las personas, a veces se asustaban o se emocionaban y casi todos decían “estoy viendo doble”. Muchas veces aprovechábamos nuestra apariencia para cambiarnos de clases y pretendíamos ser la otra, sólo nuestros compañeros cercanos podían reconocernos, los profesores nunca se dieron cuenta. En nuestra familia todos se referían a “las gemelas”, prácticamente ese era mi nombre, yo no era Isabel y mi hermana no era Josefina, cuando querían hablar de mí instantáneamente hablaban también de mi hermana, como si fuéramos la misma persona. De la misma manera cuando yo o mi hermana queríamos referirnos a una de nosotras mismas, no pensábamos en singular (yo) sino en plural (nosotras), porque “nosotras” también considerábamos que éramos una misma persona. Mi padre nos ha contado muchas veces, con asombro y curiosidad, cómo mi gemela y yo decíamos la misma frase al mismo tiempo o cómo empezábamos a cantar la misma canción al mismo tiempo sin decirnos nada, incluso la impresión que él tiene de cómo nos comunicábamos entre nosotras desde antes de empezar a hablar. Psicológicamente es muy interesante el efecto que ha causado en mí el hecho de ser gemela. A veces me apropio de recuerdos de la vida de mi hermana y a ella también le pasa que confunde sus recuerdos con los míos, es como si nos hubiéramos robado los recuerdos de la mente de la otra, o tal vez por el hecho de haber sido tan unidas mezclamos la vida de las dos como si fuera una sola. Todo esto afectó en el proceso de formación de identidad de cada una, porque mi hermana gemela era parte de mi identidad, y yo no tenía ningún problema con eso, es más ni si quiera sabía que existía la posibilidad de que eso no fuera así.

Cuando pasamos a secundaria en el colegio nos enfrentamos con un problema, ya que hacíamos todo juntas incluyendo los deberes. Sucedió entonces que al empezar esta nueva etapa escolar los profesores no nos permitieron entregar un mismo deber con el nombre de las dos. Hicieron una reunión entre todos los profesores para enfrentarnos a mí y a mi hermana para que entiendiéramos que no éramos la misma persona, que éramos dos personas diferentes y que teníamos que separarnos y cada una hacer cosas independientemente. Ese momento fue cuando toda mi existencia entró en crisis, al principio no entendía a lo que se referían, pero poco a poco fui dándome cuenta y me afectó mucho. Entré en una crisis de identidad tan fuerte que empecé a preguntarme quién era, me empecé a vestir diferente, me hice *piercings*, me pintaba el pelo, me salí del grupo de amigos del colegio y me separé completamente de mi hermana gemela. Yo pensaba que si seguía con la misma conexión y la misma cercanía con ella, nunca iba a poder descubrirme y saber quién era. En esa separación mi imaginario y mi alma sufrieron más de lo que podía razonar, fue muy traumatizante para mi psiquis haber cortado una relación tan natural, tan importante y tan necesaria para mi ser. Esta separación también ha causado que, a través del arte, mi imaginario busque esa otra identidad que era tan parte de mí en mis primeros años de vida. Las diferentes formas de expresión artística me han acompañado durante la búsqueda de mi identidad y me han ayudado a enfrentar problemas de todo tipo. Por eso siempre supe que lo que quería estudiar en mi vida era el arte en general, y mi primer paso para conseguir esta meta fue entrar en la Carrera de Artes Visuales de la PUCE.

Durante mi periodo de estudios en la universidad el tema de la identidad del ser, y más específicamente mi propia identidad, estuvieron presentes en mis obras. Por ejemplo, recuerdo que empecé a registrar a través de diferentes medios mi reflejo; tengo muchas fotografías del reflejo de mi cuerpo y rostro en las ventanas o vidrios de diferentes lugares, o mi reflejo en la pantalla apagada de la televisión. En un principio este impulso de capturar a mi misma en el reflejo de algún objeto o situación salió muy naturalmente sin cuestionarme por qué estaba haciendo eso. Cuando me puse a analizar qué significaban estas imágenes realmente, de dónde venían y qué representaban dentro de mi imaginario, caí en cuenta de que estaba intentando encontrar mi otra cara, mi otra persona o más precisamente, mi otra identidad, una

identidad borrosa, no muy clara, pero muy presente dentro de mí. En seguida me di cuenta que estas imágenes que mostraban mi reflejo eran una búsqueda de mi identidad, una búsqueda de mis máscaras, ocasionadas por la separación de mi hermana gemela y lo que ella representaba en mi psiquis e imaginario.

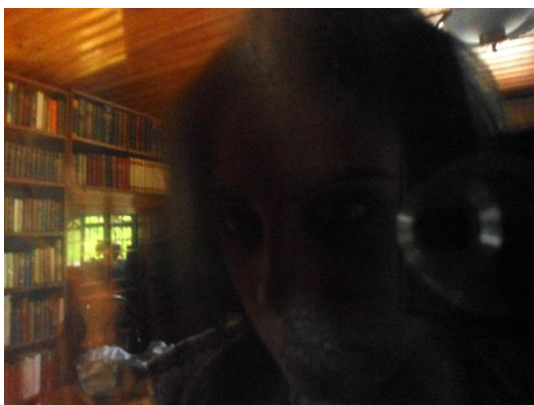

Imagen 1: Autorretrato/Isabel Páez/2009

Imagen 2: Autorretrato/Isabel Páez/2009

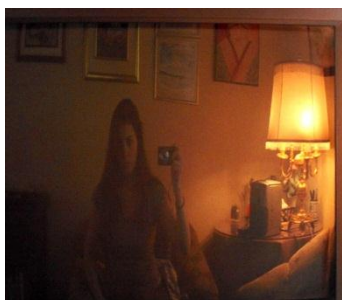

Imagen 3: Autorretrato/Isabel Páez/2009

Imagen 4: Autorretrato/Isabel Páez/2009

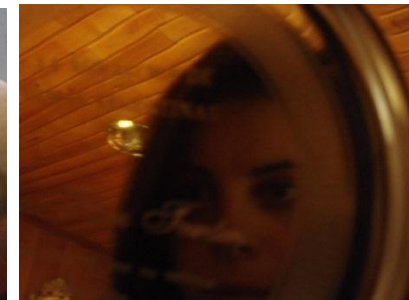

Imagen 5: Autorretrato/Isabel Páez/2009

Otros trabajos que hice dentro de la carrera fueron realizados con el propósito de evidenciar la dualidad del ser, o de mi ser. Sinceramente creo que he prestado atención a la dualidad de las cosas desde que decidí separarme de mi gemela para poder encontrar mi identidad personal. A mi parecer ella era el equilibrio en mi persona, entonces mi psiquis la busca constantemente. En el tercer semestre de la universidad hice una escultura que consistía en unas gradas que conducían a una puerta. La primera grada estaba nueva, tenía un color claro y brillaba, mientras que la segunda estaba quebrada, chueca y de un color oscuro, la tercera grada estaba en buen estado, la cuarta no y en esa secuencia seguían las gradas. Con esta escultura quería representar a las gradas como el camino de la vida y la puerta como

la muerte. En el primer paso la vida es felicidad, es hermosa y se siente bien, en el segundo paso te caes, sufres y lloras pero te levantas y creces, el tercer paso vuelve a ser lindo, es agradable estar bien pero en el siguiente paso algo no estuvo bien y así sigue la vida hasta que llegamos a la muerte. Para mí la vida no es ni debe ser sólo felicidad ya que la tristeza es una parte esencial e inevitable para los seres humanos. Es más, resulta coherente decir que sin la tristeza la felicidad pasaría desapercibida, se necesitan la una a la otra para existir, una dualidad necesaria. Recuerdo que muchas veces con mi hermana nos cambiábamos de rol, por ejemplo un día ella se encontraba molesta durante la mañana mientras yo estaba bien, y llegaba la tarde y sin decirnos nada yo me ponía molesta y ella se tranquilizaba. También mi madre me cuenta que cuando éramos bebés una lloraba y cuando terminaba de llorar la otra empezaba, como si siempre estuviéramos representando el balance perfecto, el ying y el yang.

Dentro de los antecedentes que han influenciado mi producción artística a lo largo de mis estudios y mi carrera en el arte, distingo la importancia que siempre tuvo para mí la referencialidad dentro del arte contemporáneo. Recuerdo muy claramente el primer día de clases en la universidad, yo conversaba con un compañero acerca de una idea que había reflexionado mucho durante mi último año de colegio. Le decía que en el mundo de ahora no se podía crear algo completamente original, y especialmente dentro del arte, ya que todo lo que hemos aprendido hasta ahora, todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido nos va a influenciar al momento en que estemos creando, cualquier producto artístico que hiciéramos iba a tener pequeñas o grandes huellas de diferentes cosas que se han quedado grabadas en nuestro inconsciente. No mucho después en una clase la profesora nos dio una lectura que justamente hablaba de eso. Fue en ese momento cuando mi teoría se hizo más verdadera aún, un pensamiento “mío” ya lo había pensado y escrito alguien más mucho antes que yo. Ahora, en mis últimos días de universidad, ese pensamiento ha evolucionado hacia una conciencia más amplia que plantea como indispensable el reconocer de dónde vienen mis ideas. Actualmente considero necesario que el artista contemporáneo se dé cuenta que dentro del proceso y la creación de su obra siempre va a haber influencias conscientes o inconscientes, referentes de distinta índole. Creo que es importante que el artista conecte su producción con sus referentes porque de esa manera logrará comprender mejor su propia obra.

Eso es lo que hice en uno de mis primeros trabajos de video. Recuerdo que estuvo basado en una de mis películas preferidas, “Mullholand Drive” de David Lynch (Montana, EEUU 1946)¹, el cineasta que más ha influenciado mis creaciones dentro del video. Lo que hice fue tomar ciertas frases y secuencias de imágenes y las invertí logrando un nuevo significado y un nuevo contenido simbólico. En este video recuerdo que utilicé muchas veces un personaje que hablaba sobre algo malo que iba a pasar porque el personaje no sabía quién era, ni cómo se llamaba, y en ese momento de mi vida me sentía muy conectada con esa situación. Otro artista al cual recurrí bastante en mi imaginario para crear, especialmente cuando dibujaba o pintaba era Rene Magritte (Bélgica, 1898-1967), un artista que impactó mi forma de ver las cosas, los colores, las formas, la pintura y la vida. Cuando conocí a Magritte estaba en el colegio y

Imagen 6: La Isla del Tesoro/Rene Magritte/1942

recuerdo que me obsesioné con sus pinturas especialmente con “La isla del tesoro” la cual en ese momento sentí que fue pintada para mí. Con esa pintura me sentí muy conectada ya que veía a esos pájaros extendiendo sus alas para volar pero no podían porque estaban atados al piso. Yo me sentí así en el colegio ya que siempre me sentía juzgada y quería ser libre pero no podía. Seguramente una pintura que realicé ese año la hice inspirada en esa obra de Magritte y en el sentimiento que ella me provocaba. Era una pintura de un ojo abierto en cuya pupila aparecía clavado un cuchillo con la intención de cegar e impedir que el ojo vea la verdad. Es interesante ver cómo un artista cuando analiza obras pasadas puede darse cuenta de los referentes escondidos dentro de su obra. Es por esa razón que uno de los ejes centrales de mi trabajo de fin de carrera tiene que ver con la importancia del reconocimiento del referente en el arte contemporáneo. Hoy en día cuando un artista está en el proceso de creación, salen a la superficie referentes ocultos en su subconsciente, los cuales si se identifican pueden aportar mayor comprensión de las obras para el espectador y el creador.

¹ “La dialéctica de lo siniestro en David Lynch se articula en el movimiento de aparición y desaparición intermitente del rostro deformado por el pecado, la culpa y la inconsciencia, que se alterna con la aparición y desaparición de la máscara cotidiana.” (El Buho, sept/oct, 2012) Para mí Lynch tiene un manejo muy interesante de personajes dentro de mundos que van entre la realidad y el sueño, lo real y lo irreal y en sus películas o cortometrajes Lynch no enseña una historia coherente sino deja mucha interpretación al imaginario del espectador.

Otro de los ejes fundamentales de este trabajo de fin de carrera es la sinestesia el cual aparece dentro de mi proceso de creación artística con un ejercicio que realicé en mi último año de estudios en la Carrera de Artes Visuales, y desencadenó un proceso muy interesante. La sinestesia ocurre cuando un sentido es impactado de tal manera que lleva al espectador a crear algo utilizando un diferente sentido y medio artístico. Me interesa indagar acerca del impacto que una obra de arte puede tener en un espectador y conmoverlo de tal manera que decide crear otra obra a partir de esta.

Mi abuelo tiene muchos poemas que son inspirados por una situación u objeto externo lo cual siempre ha llamado mi atención. Creo que es muy interesante utilizar intencionalmente un referente para crear y hacer nueva obra.² Esta estrategia de creación es la que estoy utilizando en mi proceso de finalización de la Carrera de Artes Visuales, utilizando a la sinestesia como estrategia creativa. Para mi trabajo de fin de carrera decidí enfocarme en el impacto que la obra de mi referente más influyente ha tenido sobre mí obra dentro de las artes visuales. Para hacer eso he decidido enfocarme en una poesía escrita por mi abuelo que habla sobre la identidad de las personas. La idea es analizarla a través de los diferentes medios de expresión artística y es muy interesante el proceso que debo realizar para lograr que el mismo poema se transforme y adquiera distintos matices según el medio o lenguaje utilizado.

Mi último trabajo lo hice con la excusa de conmemorar los 80 años de mi abuelo, quien escribe poesía desde muy temprana edad y hoy en día tiene más de mil poemas inéditos. Decidí publicar un libro con su poesía y mis ilustraciones, el libro se llama "Poesía de Juan Páez Terán". Con éste libro empezó la idea de reinterpretar el contenido de un poema a través de un diferente medio de expresión artística. Esto desencadenó una serie de reinterpretaciones muy interesantes, especialmente en la primera parte del libro la cual se llama "Sinestesia musical". En esta sección se encuentran poemas que fueron inspirados por una pieza sonora, la melodía impulsó a mi abuelo a crear a través de un diferente sentido y medio artístico. Entonces, el proceso sinestésico comienza con una pieza musical, la cual mi abuelo transcribe en palabras y versos con rima y métrica, y después yo interpreto el contenido del poema en

² La mayoría del arte contemporáneo se alimenta de varios referentes, ya sean referentes teóricos como Baudrillard, Foucault y Barthes o referentes generacionales y personales.

una ilustración. Las ilustraciones dentro del libro fueron realizadas partiendo del concepto del poema y utilizando ciertas palabras claves. Por ejemplo el poema “Pequeño Tren a Caipira” trata sobre un tren y el contenido de sus vagones, habla sobre una estación de helados dentro del tren, un acuario, un bosque y unos rinocerontes, entre otras cosas. Para la ilustración utilicé ese tipo de elementos claves para que se sienta que la imagen y el poema dicen o transmiten lo mismo. Adentro del poemario está el poema que decidí analizar para mi trabajo de fin de carrera, “La Máscara”. Con ese poema siento que puedo profundizar en la búsqueda de mi identidad porque básicamente habla sobre eso. Pero para poder comprender bien todo el proceso de análisis del contenido del poema y lo que significa para mí siento que debo empezar profundizando en la razón por la que he decidido darle tanta importancia al referente dentro de la producción del arte contemporáneo y más específicamente a mi referente más importante dentro de mi obra artística. Creo que el referente puede ser un soporte muy fuerte en la búsqueda de la identidad a través de los diferentes medios artísticos.

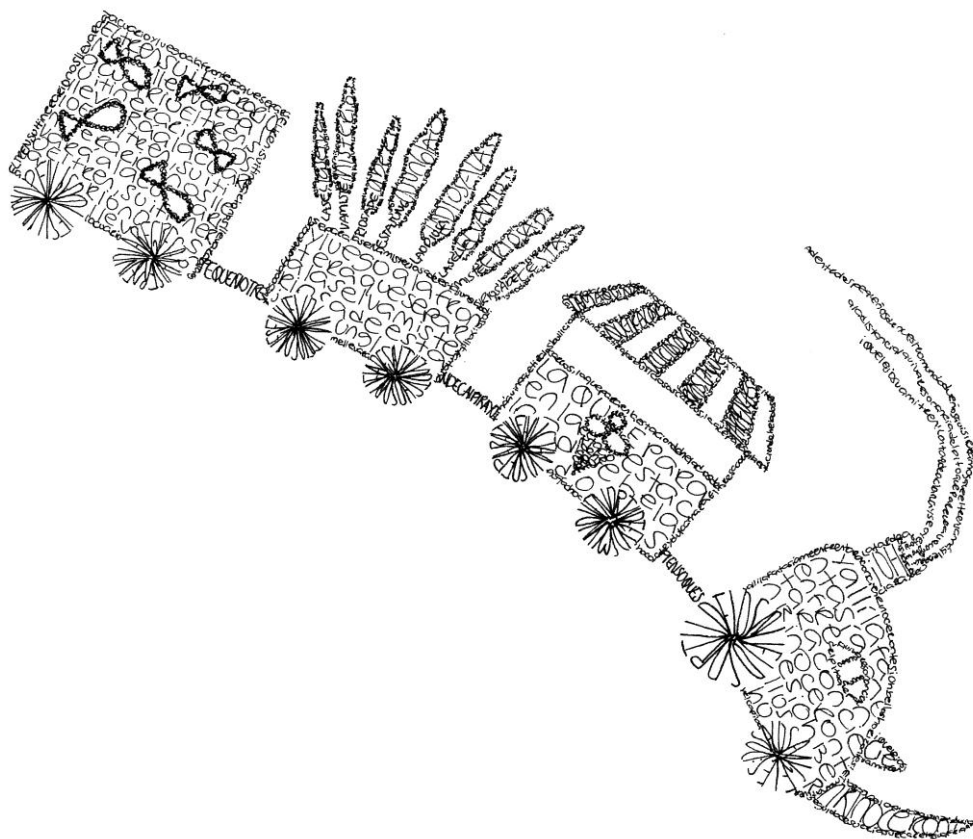

Imagen 7: Pequeño Tren a Caipira/Isabel Páez/2011

CAPÍTULO II

LA IMPORTANCIA DEL REFERENTE EN LA EXPLORACIÓN ARTÍSTICA

1. ¿Qué es un referente?

Cuando hablo del referente me refiero a una idea o persona que se impregna en la psique e imaginación del artista. El referente, ya sea una imagen, una frase, un objeto, un sonido o una estética en particular, siempre va a estar reflejado en el proceso y obra del artista contemporáneo. Hay muchas maneras en las que el referente se manifiesta en el arte, a veces el artista lo hace intencionalmente como cuando decide citar o hacer un homenaje a cierto movimiento u obra de arte. Otro caso intencional del uso de referentes es la propuesta artística del movimiento Apropiacionista que surgen en 1980, el cual planteaba entre otras cosas la eliminación del significado existente de una imagen y le otorgaban uno nuevo.³ Por ejemplo, la famosa Mona Lisa de Leonardo DaVinci ha sido una imagen reutilizada por diferentes artistas.

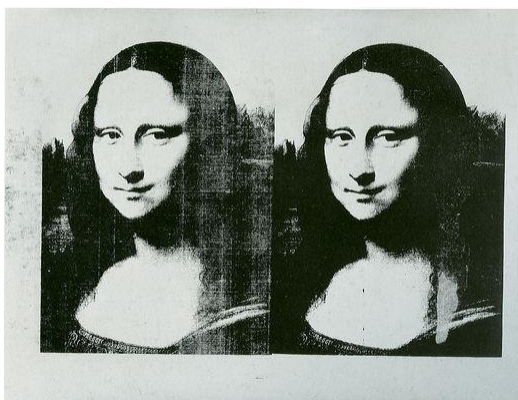

Imagen 8: Double Mona Lisa/Andy Warhol/1963

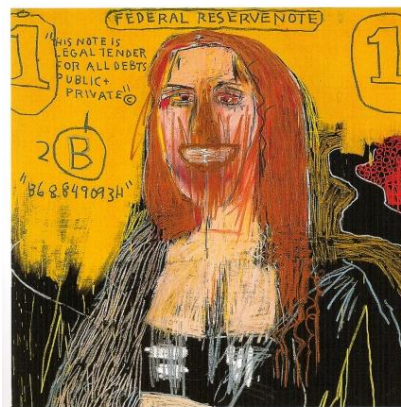

Imagen 9: Mona Lisa/Jean-Michel Basquiat/1983

Los apropiacionistas fueron influenciados indudablemente por Marcel Duchamp (Francia, 1887–1968) quien fue de los primeros artistas que incorporaron el mundo real y las referencias cotidianas dentro de su obra. Con él nació el *readymade*, que trataba de encontrar objetos de la vida cotidiana y re significarlos al situarlos en diferentes contextos y situaciones.

³ El Movimiento Apropiacionista trataba de, como dice su nombre, apropiarse de obras de arte ya existentes y proponer una manera distinta de hacer arte. A pesar de que esta propuesta tuvo varias denuncias de violación de derechos de autor su propuesta fue aceptada dentro del arte contemporáneo ya que desafía la originalidad del arte hoy en día.

Imagen 10: *Fountain*/Marcel Duchamp/1917

Una de las obras emblemáticas de Duchamp y uno de sus primeros *readymades* fue "*Fountain*", un urinario que se ubicó en una exposición de la Sociedad de Artistas Independientes en la cual los miembros del comité reclamaron alegando que eso no era arte y la obra fue retirada de la muestra. A pesar de las críticas y el rechazo de ese momento, en el 2004 fue nombrada como la obra más influyente del siglo XX. Es comprensible cómo en 1917 un urinario dentro de un

museo pudo causar tal controversia dentro del medio artístico. Seguramente se cuestionaban si se puede considerar a un urinario una obra de arte cuando ni si quiera fue creado por el artista. Algo curioso es que Marcel Duchamp era miembro de la junta de la Sociedad de Artistas Independientes y participó bajo el seudónimo de Richard Mutt así que nadie supo que "*Fountain*" era de Duchamp hasta mucho después. Esta obra es una crítica al arte tradicional, el hecho de poner un objeto tan cotidiano en la mitad de un Salón de Arte rompió con todos los esquemas y normas de la Historia del Arte hasta ese momento. Duchamp creó los *readymades* para cuestionar los mecanismos a través de los cuales la comunidad artística da el nombre de obra de arte a un objeto. Creo que ese es el aporte más grande de Duchamp, al insertar el *readymade* como obra de arte, la interacción del objeto con el espectador dentro de un museo ya no es de contemplación sino más bien de reflexión, presentando una faceta diferente de lo que es el arte⁴. En mi opinión "*Fountain*" también es una prueba de la manera en la que objetos e imágenes de la vida cotidiana afectan a la psiquis e imaginación del artista, influenciándolo al momento de crear.

⁴ History of Modern Art, Harry N. Abrams INC. Publishers, New York, 1977.

2. El Artista Contemporáneo y sus Referentes

Actualmente somos bombardeados por información de todo tipo y de diferentes maneras. Las imágenes tienen un rol muy importante y esencial en la comunicación social y de medios. Desde que somos pequeños y en el transcurso de cada día vemos más imágenes de las que podemos digerir y concientizar. Muchas de estas imágenes se quedan grabadas en la mente y a mi parecer, resurgen consciente o inconscientemente, cuando el artista está en el proceso de creación. El mundo del arte ha cambiado en gran medida debido al fácil acceso a la información, con la televisión y especialmente con la internet; las distancias entre países y continentes se vuelven mínimas, desaparecen. No sólo se acortan las distancias espaciales sino también temporales ya que tenemos acceso a mucha información de tiempos muy remotos. Esto produce un efecto muy interesante en los artistas contemporáneos. Los artistas en tiempos pasados tenían un maestro del cual aprendían todo y básicamente admiraban a artistas locales de su comunidad o país. En cambio hoy en día, con el fácil acceso a la comunicación e información que existe, no sería extraño que un artista de Ecuador, por ejemplo, tenga como referente a un artista en Japón, o un artista que murió hace más de cien años. Además es interesante cómo los artistas contemporáneos no sólo toman como referentes a otros artistas o temas artísticos, sino que a través de ese fácil acceso a los medios de comunicación e información han ampliado su campo a la sociología, antropología, tecnología, psicología entre otros. Por ejemplo cuando conocí la obra del artista francés Maurice Montero (Francia, 1960) me impresionó mucho la mezcla entre la escultura y la mecánica, la ciencia es la base de su obra y a mi parecer complementa su obra perfectamente ya que así cobran vida sus esculturas. Maurice Montero realiza obras muy variadas desde maquinas voladoras, teatros ambulantes, ciclistas, insectos y todo tipo de per sonajes de fantasía entre otras cosas. Se pueden ver sus esculturas en algunos sectores de la ciudad de Quito y Guayaquil y se les puede reconocer porque siempre están en movimiento. Maurice utiliza mecanismos de movimiento inventados por Leonardo Davinci como son los piñones y engranajes y solo necesitan el movimiento de la manivela para que sus esculturas cobren vida.⁵

⁵ Arte Mecánico Maurice Montero, Imprenta Mariscal, Quito, 2009.

Imagen 11: Insecto/Maurice Montero/2008

Imagen 12: Insecto/Maurice Montero/2008

Hoy en día hay, como se explicó anteriormente, muchas teorías sustentan el hecho de que ya nada puede ser original o completamente nuevo, como por ejemplo Nicolas Bourriaud (Francia, 1965) en su libro “Posproducción” habla sobre cómo el concepto de originalidad ha cambiado ya que ahora los productores visuales recontextualizan objetos culturales ya existentes en la sociedad y que el artista contemporáneo ya no busca o no debería buscar que su arte comience desde cero, ya que es mejor crear redes que jueguen con los diferentes signos y significados ya existentes.⁶ Esta reflexión de Bourriaud me parece muy acertada para los artistas y productores contemporáneos, debido que cuando un artista está en el proceso de creación aparecen sus referentes más profundos y se pueden encontrar huellas de diferente índole que influyen la imaginación y obra del artista. En todo caso es válido decir que en el arte actual existe un “otro” del cual se parte para crear. Creo que es importante que los artistas tengan en cuenta que su obra siempre va a estar influenciada por referentes de todo tipo y que consideren que al reconocer los referentes dentro de su creación artística podrán entender mejor las obras que producen.

Creo que si el artista contemporáneo analiza de dónde surgen ciertas ideas o imágenes, o de dónde o de quién provienen, puede llegar a comprender su propia obra más claramente y poder autocriticarse y sustentar mejor su trabajo. Por ejemplo, hace algunos años cuando yo realicé esa serie de fotografías sobre mi reflejo en diferentes superficies, no sabía

⁶ Nicolas Bourriaud, *Postproducción*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007. Para el brillante teórico francés Nicolas Bourriaud, las artes visuales reflexionan sobre la fusión entre producción y consumo. Los artistas visuales realizan obra siempre a partir de materiales preexistentes: es decir, generan significado a partir de una selección y combinación de elementos heterogéneos ya dados. La cultura global y la avalancha informativa borran cada vez más la brecha entre autor y público, y a través de ese límite la obra de arte intenta reflexionar sobre esta serie de relaciones sin pretender originalidad.

claramente qué es lo que significaba para mí hasta que empecé a preguntarme de dónde venía esa necesidad de registrar mi reflejo, qué significaba el reflejo en mi obra y por qué estaba haciendo eso. Sólo cuando analicé la proveniencia de esas imágenes fue cuando pude comprender realmente qué era lo que estaba haciendo y qué era lo que esas fotografías significaban para mí. Debido a la separación física y mental que tuve con mi hermana gemela en mis trabajos artísticos aparecieron varias huellas de una búsqueda constante que mi subconsciente tenía. A mi parecer esa separación causó un trauma en mi psiquis y en mi alma y a través de las artes visuales surgía esa disconformidad de no tener a mi “otro yo” conmigo por lo cual yo intentaba encontrar mi reflejo o a mi otra persona que me complementaba.

Imagen 13: Autorretrato/Isabel Páez/2010

Dado el hecho de que estamos en una etapa en la que la producción artística es influenciada por diversos referentes, creo que debería ser una obligación para el artista actual, conectar sus obras con sus referentes más influyentes. Haciendo esto, el espectador podrá comprender mejor la obra del artista, y lo que es más importante aún, el propio artista podrá entender mejor su obra, ya que al unir y analizar los referentes, escondidos o evidentes, en su creación, comprenderá de dónde viene su obra, qué es lo que la influenció, y si le aporta o le quita peso. Siempre he creído que para comprender algo mejor, se debe estudiar profundamente su procedencia y su recorrido en el tiempo. Por eso mismo me parece que es esencial que el artista analice profundamente las imágenes y el trasfondo conceptual de su obra. Por ejemplo, en una clase de Taller de Arte en la Universidad, en la cual el estudiante debe realizar su obra visual con un tema libre, hice una instalación que representaba una fábrica, utilizando una caja de cartón grande de 1.20 x 1.0 metros, de la cual las personas

desde adentro intentaban escapar. En un principio no me di cuenta que tenía toda una razón por detrás, una influencia y una referencia que me había impulsado a hacer eso. Empezando por el hecho de que en la clase de Historia del Arte, paralela a Taller de Arte, habíamos aprendido cómo la Revolución Industrial afectó a los artesanos y a la identidad de los objetos de las personas y la manera en la que antes de que existieran las fábricas, los muebles, ropa y objetos eran hechos específicamente para una persona. Recuerdo que sentí una frustración muy grande ya que culpaba a la Revolución Industrial por mi falta de identidad. Aunque ahora me doy cuenta de lo absurdo que es eso, en ese momento esa frustración fue la que me llevó a hacer ese proyecto.

2.1 El Referente como Influencia Consciente

En el arte contemporáneo se pueden observar muchos casos en los que aparece un referente como punto de partida, en el que un artista decide basarse o tomar una obra, objeto o idea que ya existe para crear. En la década de 1980, surgió una artista dentro del movimiento de los apropiacionistas, Sherrie Levine (Pennsylvania, EEUU, 1947) que, como los otros artistas del movimiento, se inspiraba en algo ya existente para expresar diferentes objetivos. Levine re significó varias obras de grandes artistas, usualmente de hombres, ella criticaba el hecho de que siempre los grandes maestros en la Historia del Arte eran hombres.⁷

Imagen 14: *Fountain (After Marcel Duchamp)/SherrieLevine/1992*

Sherrie Levine realizó algunas obras en las que citaba directamente a Marcel Duchamp, en las que re fotografiaba y re significaba obras del artista, como por ejemplo recreó el famoso urinario y lo colocó de la misma manera que Duchamp, solo que ella lo bañó en oro y así se reapropio de un objeto que a su vez había sido previamente apropiado.

⁷ <http://ineselo69.blogspot.com/2011/12/sherrie-levine.html>

En la Historia del Arte se puede ver claramente cómo el artista ha llegado a un punto en el que recurre a algo ya existente para crear desde ahí. En el libro “El Fin del Arte” de Donald Kuspit (EEUU, 1935) se habla sobre la muerte del arte, la cual según este autor ocurre porque la humanidad ha llegado a un punto en donde todo ya está creado, donde estamos tan saturados de imágenes que ya no se puede crear nada nuevo y original.⁸ Este hecho conlleva a una nueva etapa en el arte en la cual se deben reciclar ideas, imágenes y todo lo que ya está inventado para crear cosas nuevas. Encontré una reflexión muy interesante en el libro “Postproducción” de Nicolas Bourriaud:

“En este mundo de lo prefabricado, donde el concepto de original está perimido, el artista ya no considera su campo como un museo a superar, sino como un enorme depósito con herramientas e información que deben utilizarse y manipularse /.../ Ya no sirve lamentarse de que ‘todo ha sido hecho’ sino hay que inventar protocolos para el uso de todos los modos de representación y las estructuras formales existentes. Se trata de captar los códigos de la cultura, las formas de la vida cotidiana, las obras del patrimonio global y hacerlas funcionar.” (Bourriaud, 07,119).

Me llamaron la atención estas palabras ya que es muy similar a lo que plantea Kuspit en su libro, pero es una visión mucho más positiva. Bourriaud plantea que efectivamente ya está todo creado, pero que es muy valioso cuando un artista establece nuevos vínculos semióticos entre los distintos signos y la riqueza que existe en la posibilidad de vaciar de significado a un signo y volverlo a llenar con otro. De igual manera es muy importante, como dice Bourriaud, que el artista se dé cuenta que sí ya nada puede ser original debemos encontrar formas para que la creación de nuevas obras sea más acorde a la época y el momento que estamos viviendo. Para esto es muy importante que el artista reflexione sobre el origen de su inspiración y la manera en la que comienza a crear y cómo produce su obra. También creo que el artista debe estar consciente de que su obra siempre tendrá influencias de referentes externos que a veces no serán tan obvios y claros, pero que si analiza detenidamente su obra los encontrará. A mi parecer creo que es importante que el artista encuentre la base de su inspiración porque así podrá tener una claridad mayor de su propia obra y así podrá desarrollarla a un nivel más avanzado y profundo.

⁸ Donald Kuspit, El Fin del Arte, Akal, Madrid, 2006

2.2 El Referente como Influencia Inconsciente

Es complejo hablar de lo que es una influencia inconsciente entonces para explicarlo mejor quisiera primero definir lo que es el inconsciente en este contexto. Según la definición de la Real Academia, “el inconsciente es un sistema de impulsos reprimidos que no llegan a la consciencia”. (Diccionario de la Lengua Española, 01:855)⁹ Profundizando en esta definición, quisiera agregar que el psicoanalista Sigmund Freud (Viena, 1856 - 1939) pensaba que el inconsciente puede revelarse a través de los sueños. Los sueños, la imaginación y la inspiración vienen del mismo lado del cerebro¹⁰, y por eso se puede concluir que cuando un artista crea, al utilizar la imaginación, el inconsciente está presente. El inconsciente es una parte muy interesante y curiosa del ser humano, sus miedos y deseos más profundos están guardados ahí. Se podría decir que la verdadera identidad de la persona se encuentra en su inconsciente, en donde no se puede utilizar la lógica para esconder las verdades por más dolorosas o vergonzosas que sean. La Enciclopedia Italiana de Ciencia de 1930, habla sobre algunas teorías que dicen que el inconsciente es una especie de segunda personalidad que se mueve independientemente y además en contra de la personalidad consciente.¹¹ El inconsciente al ser tan opuesto a la consciencia, la lógica y la razón, a mi parecer es un camino sincero y sin engaños, creo que es un lado del ser humano muy importante ya que de ahí es de donde parte la creatividad y donde se encuentra la verdadera identidad del ser.

Habiendo aclarado lo que es el inconsciente, se podría decir que dentro del proceso artístico de creación se encuentran los referentes más profundos del artista, los cuales no son fáciles de identificar, pero tampoco son imposibles. El artista contemporáneo es atacado por sus referentes de forma inconsciente cuando está en el proceso de creación, es algo que no se puede detener ya que toda información, imágenes, palabras e ideas que el ser humano ha absorbido desde que nace, están

⁹ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición, Rotapapel S.L., España, 2001

¹⁰ http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral#Hemisferio_derecho

¹¹ Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Treves-Treccani-Tumminelli, Edizioni Istituto G. Treccani, MCMXXXII-XI

guardadas en el inconsciente de su ser. A comienzos del siglo XX el movimiento artístico del Surrealismo planteó que el arte venía desde el inconsciente y no desde la conciencia. Los surrealistas “en su violento deseo de remontarse a las fuentes mismas de la creación, fueron conducidos con toda naturalidad a explorar lo inconsciente y el sueño /.../ Al hacerlo, tuvieron el mérito de dar cuerpo a una aspiración profunda del alma durante mucho tiempo denominada por la razón y la lógica.” (Huyghe, 61:463)¹² El Surrealismo es un movimiento pertinente para explicar la importancia del inconsciente dentro de la creación del arte, ellos mismo se dieron cuenta de que el arte y la influencia para crear empieza en el inconsciente. Decidí referirme al Surrealismo porque se puede ver fácilmente su comprensión y reflexión sobre la importancia que el inconsciente tiene dentro del proceso de creación artística. A mi parecer los referentes más profundos del artista están impregnados en su inconsciente o subconsciente. Por ejemplo esto es claramente notorio en el cortometraje “Un Perro Andaluz” de Salvador Dalí y Luis Buñuel en el que se ven imágenes que aparecen permanentemente en los sueños e inconsciente de Dalí, como las hormigas que también aparecen en su pintura “La Persistencia de la Memoria” y en muchas otras.

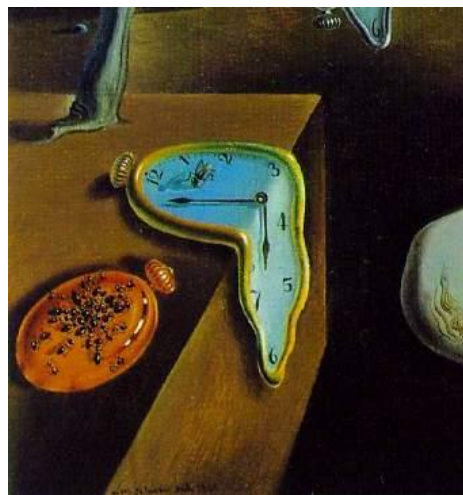

Imagen 15: *Un Perro Andaluz*/Salvador Dalí/1929

Imagen 16: *La Persistencia de la Memoria*/Salvador Dalí /1931

Esto también nos lleva a la necesidad de que el artista contemporáneo se dé cuenta del rol que el inconsciente juega en el momento de la inspiración y producción

¹² Rene Huyghe, *El Arte y el Hombre* Tomo III, Editorial Planeta, Barcelona, 1961.

de una obra. Hoy en día hay artistas que recogen de distintas maneras la propuesta del Surrealismo y que le dan importancia a la relación entre el arte y el inconsciente, como es el caso del artista escocés Peter Doig (Escocia, 1959) quien pinta lugares o espacios que se encuentran dentro de su memoria, un ejercicio muy productivo para que afloren sentimientos o visiones que se encuentran muy metidos en el inconsciente. Por ejemplo en esta obra de Peter Doig llamada "Ski Jacket" se pueden ver unos árboles de navidad pero no es una escena muy clara y realista. Esto es porque son recuerdos del artista, recuerdos que no los tiene muy claros, no es una copia de una fotografía sino son imágenes que vienen del inconsciente.

Imagen 17: Ski Jacket/Peter Doig/1994

Imagen 18: Night Fishing/Peter Doig/1993

Después de haber profundizado en los diferentes referentes que influyen la obra del artista contemporáneo es válido reflexionar que tanto los referentes conscientes como los inconscientes pueden complementar la obra del artista y el proceso de creación de gran manera. Considero que si un artista decide combinar las dos categorías de referencialidad mencionadas dentro de su obra podría obtener resultados mas potentes ya que tendría una obra muy clara y solida. Al combinar ambos tipos de referentes, el artista tendría una comprensión del concepto e idea de su obra muy profunda lo cual lo beneficiaría para ser más preciso en la realización de su obra y ayudaría a que el espectador capte el mensaje más fácilmente.

3. La Referencialidad como proceso Sinestésico

Al utilizar conscientemente un referente para crear, puede ocurrir un proceso sinestésico. “La sinestesia consiste en asociar sensaciones que pertenecen a diferentes registros sensoriales, lo que se logra al describir una experiencia en los términos en que se describiría otra percibida mediante otro sentido.” (Beristáin, 88:466-467) La sinestesia es como una reacción dentro del imaginario, percepciones y emociones del artista, la cual lo impulsa a crear desde un diferente sentido y medio de producción. Creo que este proceso podría convertirse en un mecanismo para que el artista pueda afrontar la situación del arte de hoy en día. En mi experiencia he podido ver cómo la obra visual cobra fuerza en el momento en el que se parte conscientemente de algo ya creado. Esto propone básicamente dar paso a una cadena de reacciones que plasman su huella a través de diferentes formas de expresión. Este proceso puede acercar al artista a un entendimiento sensorial más profundo, que ayudaría a experimentar y comprender mejor el proceso de creación desde distintos ángulos. Además si se utiliza la sinestesia conscientemente para la creación artística, el proceso inicial estará alejado de las programaciones y bloqueos dentro del consciente del artista, logrando así un arte que fluye sin tantas censuras racionales. Por lo menos si se utiliza como punto de partida algo ya existente no se estará pretendiendo crear algo completamente original y nuevo.

Creo interesante plantear la idea de que la sinestesia puede ser una reacción que comprueba la validez de la obra de arte y que si la sinestesia llegara a ocurrir en un espectador ayudaría a profundizar la obra en sí ya que la transformaría a través de diferentes sentidos y medios de creación, sería como una experiencia sensorial de la obra desde una perspectiva diferente. Si es que un espectador experimenta la sinestesia al momento que está frente a una obra significaría que el artista ha logrado conmover de tal manera a su espectador que ha logrado la percepción de un momento donde realmente el arte ocurre. También se le puede llamar una especie de provocación del espectador a través de la obra de arte.¹³ Para mi una obra de arte tiene validez en el momento en el que toca profundamente al espectador y logra hacer un cambio emocional o psicológico, y es mucho más válida si uno de los espectadores es impulsado a crear a partir de la obra. Quiero mencionar la obra de la artista francesa Sophie

¹³ Umberto Eco, *Obra Abierta*, Editorial Ariel, Barcelona, 1979.

Calle (Francia 1953) en la Bienal de Venecia del año 2007 en la cual, a mi parecer, utiliza la sinestesia como mecanismo de inspiración y creación. Todo empezó cuando Calle recibió una carta de su novio terminando su relación amorosa, ella decidió enviar esta carta a cien mujeres y registrar sus reacciones en el momento que la leen y les pide que la reinterpreten en cualquier disciplina. A mi parecer la sinestesia se manejó a través de las palabras de la carta las cuales conmovieron de tal manera a estas cien mujeres que las impulsó a crear algo a través de diferentes medios artísticos.¹⁴ El resultado de esta obra fue muy exitoso ya que la artista logró superar ese evento tan doloroso y logró conmover a varias mujeres e impactar a la comunidad artística.

Imagen 19: Prene soin de vous/Sophie Calle/2007

Imagen 20: Prene soin de vous/Sophie Calle/2007

Para concluir con este capítulo que habla sobre el referente en el arte contemporáneo, la importancia del referente consciente e inconsciente dentro de la producción artística y cómo ese camino lleva a la identidad real del ser, quisiera volver a señalar que considero muy importante que el artista de hoy en día sepa que el arte ha llegado a un momento crucial en donde si todo ya está creado se debe aceptar esa situación y afrontarla con la mayor honestidad y sinceridad posible. Para mi forma de ver creo que la manera de hacer eso es utilizando los referentes más influyentes dentro de cada artista para partir desde ahí y poder crear sabiendo desde dónde se lo va a hacer. En mi caso deseo regresar a un referente muy importante para mis procesos de creación artística y para mi vida en general que es mi abuelo, Juan Páez Terán. Él no es un artista de renombre pero es un poeta que me inspira y ha influenciado mi forma de ver las cosas y estoy segura que dentro de mi psiquis están sus palabras, rimas y versos.

¹⁴ <http://artecontempo.blogspot.com/2008/11/sophie-calle.html>

CAPÍTULO III

MI REFERENTE COMO INFLUENCIA ARTÍSTICA

1. Conversaciones con mi Abuelo

Mi abuelo, Juan Páez Terán, ha sido la persona que más ha influenciado mi forma de vida y especialmente mi arte. En mi abuelo encuentro valores y aficiones tan especiales que siempre me han impactado, seguramente cualidades que él aprendió de sus padres. Su padre, José Roberto Páez Flor, era una persona muy inteligente y era un aficionado al arte en todos los sentidos. Fundador de la Caja de Pensiones, Director de la Academia Nacional de Historia, muy amigo del maestro Víctor Mideros, escritor, transcriptor, coleccionista de arte, muebles y por supuesto coleccionista de libros, igual que su hijo Juan Páez. Tal vez por el hecho de que mi abuelo creció rodeado de pinturas, libros y cultura, siempre me ha apoyado en el camino que yo escogí para mi vida: el arte.

Juan Páez empezó a escribir a muy temprana edad, él se acuerda perfectamente del primer libro de poesía que tuvo en sus manos, un regalo de su madre, Eugenia Terán Robalino y recuerdo claramente que un día comentó de un pasaje que lo impactó de sobremanera: él se encontraba en tercer grado de la escuela, dentro del colegio donde recibió sus estudios, La Salle, en una conferencia con un profesor español de literatura que dijo el siguiente verso:

“cruza el pájaro agorero sobre los campos silentes
y una canción entre dientes va entonando el carretero”¹⁵

Mi abuelo me cuenta cuánto le impactó ese verso, él lo recuerda como una música, una melodía, ya que para Juan Páez la poesía no es más que cantar con el alma. Recuerdo que me comentó que ese momento en que escuchó esas palabras algo nació dentro de su ser, algo que se convirtió como en un ente que hasta ahora existe y que lo impulsa a escribir poesía desde entonces. Quiero señalar que a mi parecer en ese momento la sinestesia ya formó parte

¹⁵ Verso de un poema de Joaquín Dicenta, Español (1862-1917).

del proceso de creación artística de mi abuelo, ya que él escribió un poema llamado “El Nacimiento de Venus” basándose en lo que sucedía en su vida ese momento y en el efecto que esos versos recitados produjeron en su imaginario, sus emociones y percepciones. “El Nacimiento de Venus”, mismo título que una de las pinturas más conocidas de Boticelli (Italia, 1445) en el que presenciamos el nacimiento de una mítica musa y diosa, es una descripción del momento en el que nació la pasión por la poesía dentro de la psiquis de Juan Páez. Desde que escuchó esos versos, mi abuelo empezó a escribir sin parar, ha escrito tanto que ahora tiene más de diez mil poemas inéditos. Recuerdo una conversación con Juan Páez en la que me contó cómo desde niño utilizaba obras de arte dentro de su casa o escenarios especiales para inspirarse, y ahora que entiendo lo que es la sinestesia puedo ver cómo siempre ha estado presente en el proceso de creación de mi abuelo, y puedo ver lo válida e interesante que es la sinestesia como proceso para la creación artística.

Cuando le pregunte a mi abuelo la manera en la que escribe sus poemas él me respondió: “El poema para mi es como la luz de la mañana al amanecer, aparece en la forma mas natural, con su misma impresión de belleza y las palabras que en la poesía son música. También las encuentro en el horizonte de la mente.”

En términos académicos los dos elementos básicos para la realización de los poemas clásicos son el ritmo que se mide por el número de sílabas y la rima que se hace presente con las dos últimas vocales de la última palabra de cada verso. La poesía es una manifestación artística de la belleza y el ritmo, el uso del acento en los diversos metros con los que se escribe, es un mecanismo matemático para que el poema tenga una secuencia musical. Por ejemplo un soneto en versos de seis sílabas tiene ochenta y cuatro golpes de voz. El otro elemento que complementa el efecto creativo del ritmo y que aporta otro factor también musical es la rima. La rima con sus variaciones consonantes y asonantes aportan una gran variedad de combinaciones y efectos.¹⁶ Un ejemplo en el que claramente se encuentra el ritmo y la rima es en el siguiente soneto sexta sílaba escrito por mi abuelo.

¹⁶ Juan Paez Terán en conversación con Isabel Páez.

Mínimo Soneto

Guarda en la memoria
ese vivo encanto
que te alegra tanto
de la bella historia.

Pues así la gloria
del amor y el canto
vivirán en tanto
llama promisoría.

Fuego fatuo aroma
pobre en sueño vano
pájaro perdido.

Hasta que por broma
vayan de la mano
tu olvido y mi olvido.

Es interesante cómo mi abuelo describe la manera en la que la escritura de los poemas llegan a su inspiración como un acto completamente natural, y es importante recalcar que desde pequeño se inspiraba en varias obras ya creadas para crear nuevas obras o versiones de ellas en otro medio artístico como es la poesía. Por ejemplo veía un cuadro de Victor Mideros (Ecuador 1888-1968) en el corredor de su casa y escribía un poema sobre su impresión de éste. Ahora mi abuelo también hace lo mismo, en su último libro “Poesía de Juan Páez Terán”, la primera parte se llama “Sinestesia musical” ya que evidencia un proceso en el que se transforma el contenido de una pieza sonora en un poema. La sinestesia como mecanismo de producción es muy interesante ya que es un proceso que va transformando una idea o sentimiento de un medio de comunicación a otra, explotando el contenido emocional y conceptual de una obra y conmoviendo al espectador en diferentes puntos sensoriales.

Creo que la mayoría de artistas tienen otros artistas que los inspiran al momento de crear. Yo tengo algunos, pero el más importante es Juan Páez Terán, mi abuelo. Probablemente es porque tengo una cercanía familiar y sentimental con él, lo cual es muy complicado que suceda con otros artistas que me inspiran. Por ejemplo, como ya lo mencioné anteriormente, uno de mis referentes más importantes es René Magritte, he pasado semanas

analizando sus pinturas, soñándolas e inspirándome en ellas, pero nunca sabré detalles de quien era él realmente o cómo era en su vida diaria, qué le inspiraba para crear o de dónde venía su locura artística. Son detalles de Magritte que nunca sabré, para mí él es una inspiración pero es un referente muy lejano el cual funciona muy bien y es completamente válido, pero al tener dentro de mi vida diaria un artista tan cercano como es Juan Páez creo tiene mucho más peso como referente dentro de mi arte.

2. Mi referente como Influencia

A pesar de que mi abuelo se expresa con diferentes formas de arte, su escritura ha sido la que más me ha influenciado. Sus poemas, al expresar una idea o sentimiento tan claramente se han quedado y se quedarán en mi consciente e inconsciente para siempre. Por ejemplo hay un poema que nunca podré olvidar y que eventualmente me llevó a tener una pequeña obsesión con las rosas, era un poema titulado "Rosa blanca, Rosa roja ¿Cuál es la más hermosa?". Recuerdo que después de que mi abuelo me leyó ese poema me enseñó a dibujar una rosa, desde ahí yo no pude parar de dibujarlas y a demás empecé a pintarlas y a incorporarlas en mis obras ya sin darme cuenta. Por ejemplo para el examen final del Bachillerato Internacional de Artes pinté una rosa y la enredé con alambre de púas oxidado. También recuerdo que desde ese momento me empecé a fijar más en las rosas de los jardines de mi casa y en las flores en general. Es mas ahora tengo una serie de fotografías de todas las flores que encuentro alrededor de mi casa y que van cambiando y muriendo con el paso del tiempo, un pequeño registro de cómo nacen, mueren y vuelven a nacer. Creo que también muchos otros poemas que no recuerdo están impregnados en mi inconsciente ya que recientemente leí el poema que Juan Páez escribió para mi bautizo y me sentí muy familiarizada con esas palabras a pesar de que seguramente mi consciente ni siquiera recordaba que mi abuelo había escrito un poema en esa ocasión.

La comunicación a través de las palabras en mi opinión puede ser muy inexacta, confusa y muchas veces puede llevar a malos entendidos debido a la cantidad de significados e interpretaciones que pueden tener las palabras. A pesar de esto, creo que es interesante la

escritura como medio de expresión, y la retórica es un gran ejemplo de ello. La definición de la retórica es “/.../ dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar persuadir o conmover” (Real Academia, 01:1334), en este caso creo que la poesía puede ser un ejemplo muy valioso de la retórica que las palabras pueden tener. El texto nos abre a un mundo fantástico de inspiración e influencia, hay muchos libros de historias reales o fantasía que han inspirado a artistas alrededor del mundo. Palabras, frases, situaciones que son creadas de tal manera que conmueven a su espectador. Se pueden encontrar varios casos en los que artistas han colaborado con literarios, tengo en mi mente una edición argentina de 1957 de Emecé Editores de “La fabulosa historia Don Quijote de la Mancha” en el que se encuentran unas ilustraciones magníficas del artista Salvador Dalí inspiradas por esa historia tan fantástica.

Imagen21: Ilustración/Salvador Dalí/Pg.123

Imagen 22: Ilustración/Salvador Dalí/Pg. 309

También hay una versión de “La Divina Comedia” de Dante Alighieri¹⁷, ésta edición contiene 135 laminas originales de Gustavo Doré. Aquí están algunos ejemplos de las ilustraciones que contiene este libro:

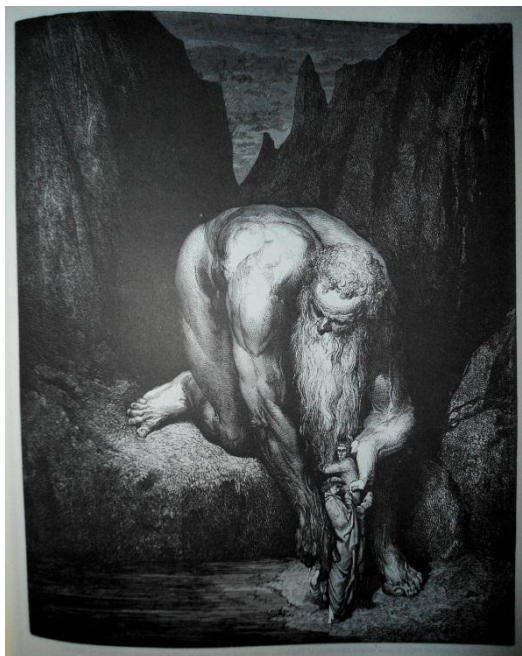

Imagen 23: Infierno, Canto xxxII/Gustavo Doré/Pg.30

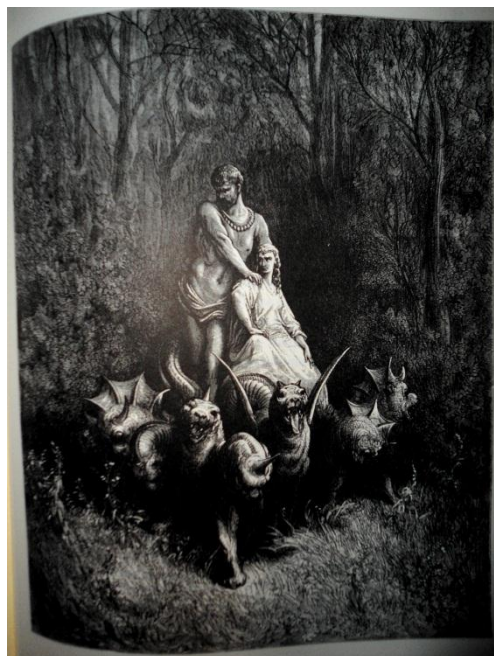

Imagen24: Purgatorio, CantoxxxII/Gustavo Doré/Pg.605

¹⁷ Alighieri Dante, La Divina Comedia, traducción por Cayetano Rosell, Barcelona España, Ediciones Oceano, 1992

3. La Poesía Como una Forma de Expresión Válida Dentro de las Artes.

La poesía, en épocas determinadas, fue muy importante y tuvo mucha influencia y validez dentro del círculo del arte. En la antigua Grecia se referían a la *poiesis* como el acto de crear, la posibilidad de dar vida a una idea. Se podía derivar en hacer algo artístico, como el trabajo de los artesanos o la manera de escribir artísticamente.¹⁸ Después, a principios de 1900 Igor Stravinski (Rusia, 1882-1971) pensaba que la poética era un estudio literario de la obra visual que el artista va a realizar.¹⁹ Esta definición específicamente me pareció muy acertada e interesante ya que es muy valioso pensar que a través de la poesía, el texto escrito artísticamente, puede funcionar como un análisis de la obra que se está por crear. Hoy en día la poesía en general se la podría describir como una forma en la que una persona puede expresar sus emociones, ideas y construcciones del imaginario.

Creo que en el arte contemporáneo se podría pensar que la poesía se ha perdido entre tantos nuevos medios de expresión, sin embargo es más interesante ver cómo la poesía ha evolucionado y se ha transformado con el tiempo, tanto que hasta hay artistas que consideran que su obra es una poesía visual. Hoy en día se encuentran artistas que todavía trabajan con la poesía y hay algunos que la conectan y la mezclan con otros medios, que es lo que me interesa investigar en esta etapa final de mis estudios en la Universidad. Me gustaría recalcar el interés de unos compañeros en la universidad quienes buscaron resaltar lo mágica que es la poesía, José Jiménez y Diana Boada, ellos lograron gestionar espacios públicos poco convencionales para la lectura de poesía a los ciudadanos en su vida diaria. Es apropiado también nombrar al movimiento artístico que apareció alrededor de 1960 llamado Fluxus, ellos proponían crear una interdisciplinariedad entre los canales y materiales de las expresiones artísticas.²⁰ Es decir aplicar dos o más medios en una sola obra para tener más campo de expresión e interpretación. Entre los artistas Fluxus se encuentra Robert Filliou (Francia, 1926-1987), quien creaba instalaciones con el propósito de que su obra pudiera comunicar un concepto de una manera poética, a través la unión de palabras, objetos o imágenes. Por

¹⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa>

¹⁹ <http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica>

²⁰ *History of Modern Art*, Harry N. Abrams INC. Publishers, New York, 1977

ejemplo una de sus obras era una instalación en la que se encontraban dos ruedas con palabras en las que el espectador podía acercarse y jugar con las ruedas, modificando las palabras y el contenido de lo que podían decir y transmitir. Hay varios artistas contemporáneos que trabajan con palabras, metáforas visuales o que simplemente utilizando objetos y crean situaciones que hablan fuertemente y que lo muestran de una manera muy poética.

Imagen 25: Boites parlantes/Robert Filliou/1973

Chema Madoz (España, 1958) es un fotógrafo actual que trabaja con instalaciones y las registra con su cámara de fotos. Me llamó mucho la atención una fotografía en la que aparece una jaula de pájaros hecha con alambre de púas. Creo que esta imagen es una poesía visual ya que dialoga con el espectador utilizando un lenguaje visual basado en metáforas, para mí es como una especie de melodía tétrica entre el material utilizado y el objeto que representa. Es interesante cómo una imagen puede ser considerada poesía ya que usualmente la poesía es escrita con palabras. Pero cuando se encuentran en las imágenes figuras retóricas

y elementos que usualmente están en el lenguaje poético se puede hablar de una poesía visual.

Imagen 26: *Vela /Chema Madoz/2004*

Al tomar a la poesía como fuente de inspiración, quiero potenciar esa fuerza que las palabras pueden tener, y, de ser posible retomar esa forma de expresión que con el paso del tiempo se ha distanciado de mi forma usual de expresarme artísticamente. Cuando era niña escribía mucho, recuerdo que me gustaba escribir cuentos de miedo o de misterio, y a veces uno que otro poema inspirada por la pasión que encontraba en la poesía de mi abuelo. Pero mientras fui creciendo empecé a tener conflictos con las palabras, sentía que cuando hablaba las personas no lograban captar el mensaje, o entendían mal, y empecé a pensar que las palabras pueden llevar a malentendidos muy graves y que habían muchas palabras que no tenían sentido para mí, o palabras que tenían varios significados y formas de interpretación como por ejemplo las palabras “bueno y malo”. En todo caso recuerdo que decidí que las palabras no eran mi forma más fuerte de expresión. Es por esa razón que tuve mucho más interés por las artes visuales, porque me frustraba expresarme con las palabras y las imágenes quedaban mejor con mi forma de ser. Uno de los momentos más difíciles que tuve con las

palabras fue una de las primeras veces que me pidieron hablar sobre una obra que había realizado en la Universidad en la clase de Taller de Arte, recuerdo que me paralicé completamente porque no sabía cómo describir ni explicar verbalmente lo que había hecho en imágenes, no sabía cómo traducir el concepto o la idea de la imagen con palabras. Después me di cuenta que también era un bloqueo mental que yo misma me había creado, entonces empecé a escribir de nuevo y en el siguiente proyecto de Taller de Arte supe que tenía que redactar mi explicación previamente para poder analizar la mejor manera de expresarme y que no hubieran confusiones absurdas por falta de precisión en las palabras.

Al tomar el texto y la poesía específicamente como punto de partida para mi trabajo de fin de carrera he podido defender y enfrentar algunos puntos que siento que son importantes dentro de mi arte y dentro del arte de hoy en día en general. He descubierto la riqueza que la sinestesia puede tener como mecanismo de creación, y la importancia del referente dentro de los procesos del arte contemporáneo. El referente como una base de la identidad del artista y de su obra. En mi caso es de gran ayuda saber que el referente que más ha influenciado mi arte es mi abuelo, por lo tanto he decidido tomar uno de sus poemas como punto de partida de creación e inspiración. Al utilizar a la sinestesia para el proceso de creación, se logrará complementar el concepto del poema trasladándolo a otros dominios sensoriales a través de diferentes medios de las artes visuales.

CAPÍTULO IV

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DEL POEMA “LA MÁSCARA”

1. Mi conexión con el poema “La Máscara” de Juan Páez Terán

El poema “La Máscara” escrito por mi abuelo se encuentra en el libro que edité y publiqué por sus ochenta años de edad, “Poesía de Juan Páez Terán”. Este poema expresa una visión sobre la identidad de las personas, de cómo ésta va cambiando constantemente y se transforma con el paso del tiempo. Este poema para mi se conecta directamente con todo lo que he vivido, más específicamente todo lo relacionado con los conflictos de identidad que parten del hecho de ser gemela idéntica lo cual ha sido analizado en el Primer Capítulo. Siempre sentí que después de la separación psicológica con mi hermana gemela, la búsqueda constante de mi identidad me hizo pasar por diferentes etapas, experiencias y situaciones. Atravesé por muchas máscaras, las cuales ahora interpreto desde un punto de vista diferente, distante y más real. Por ejemplo, creo que las máscaras pueden aparecer de varias maneras, la máscara no está sólo ligada al rostro de las personas, sino también a su forma de hablar, su forma de vestir y su forma de relacionarse en la sociedad. Carmelo Lisón Tolosana (España, 1929) en su libro “Las Máscaras de la Identidad” habla sobre cómo la ingeniería cultural en la sociedad actual elabora una identidad que se fusiona entre lo permanente y lo mudable.²¹ Creo que Lisón se refiere a las nuevas maneras en las que las personas se relacionan socialmente como el Facebook y Twitter, medios a través de los cuales las personas pueden crear identidades múltiples, pueden ser falsas o simplemente al esconder su verdadero nombre sacan identidades que sienten que deben mantener en secreto frente a la sociedad que les rodea. Un artículo que escribió Emilio Aguerreberry para el periódico “La Nación” en Argentina analiza el efecto que tiene el disfraz o la utilización de las máscaras en la sociedad dice “/.../desde el psicoanálisis entendemos que el ser humano no tiene una sola cara. Está dividido entre sus componentes pasionales, incómodos y ruidosos, y los racionales, que lo adaptan a una sociedad que lo domestica o intenta hacerlo” (LaNación,05:párrafo9)²², creo que

²¹ Carmelo Lisón Tolosana, Las máscaras de la identidad, Editorial Ariel S.A., España, 1997

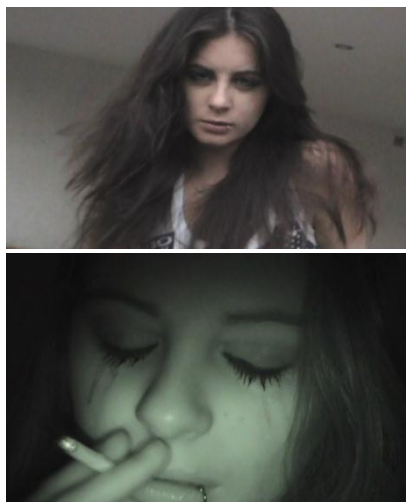
²² <http://www.lanacion.com.ar/676301-las-mascaras-liberan-la-mitad-oscura-de-la-personalidad>

Aguerreberry habla sobre ese miedo de mostrar la identidad completa del ser humano, o esa múltiple identidad que se encuentra dentro de cada uno de las personas. Las máscaras son utilizadas para esconder su verdadera identidad, o máscaras que en mi caso las utilizaba para encontrar mi verdadera identidad. Las diferentes fases por las que atravesé en años pasados en búsqueda de ésta, han hecho de este poema el más adecuado para realizar la obra de mi trabajo de fin de carrera ya que la identidad ha sido un tema recurrente dentro de mi investigación artística. Hay una parte del poema que puedo relacionar directamente con un video que realicé en la universidad que trata sobre el transcurso de un día de una chica quien va transformándose con el paso del tiempo. Cambia constantemente y en el cual se ven cuatro diferentes identidades dentro de la misma persona. La parte del poema que me hace pensar en el video es la siguiente:

“La máscara es cambiante con los días
versátil como el alma cual las horas
se muda con el paso de los astros
se cambia se transforma se homologa”

Fotogramas del cortometraje “Strangers Inside Me” – Isabel Páez – 2009

En este video se evidencia lo que dice en ese verso del poema, con el paso del tiempo las personas crecen y cambian, su identidad va transformándose con la vivencia de diferentes experiencias. El personaje de este video pasa por varias etapas y diferentes personalidades que se manifiestan en su ser. Por eso se llama “*Strangers Inside Me*” porque enseña las diferentes identidades que lleva adentro de si misma. Creo que las personas están en un proceso constante de aprendizaje y crecimiento emocional y mental por lo tanto un proceso de cambio y transformación constante.

2. “La Máscara” como referencia inicial para la creación de nuevas obras.

Para realizar la obra de mi trabajo de disertación de fin de carrera, decidí utilizar un poema de mi abuelo, el cual como ya explique en el capítulo anterior, es el referente más importante dentro de mi producción artística. Al utilizar este poema como el punto de partida para la creación de nuevas obras, se podrán sacar resultados muy interesantes, tal como ya se trató en el Capítulo II, al utilizar conscientemente un referente para crear, se consigue una experiencia sinestésica. La sinestesia es como una reacción dentro del imaginario, percepciones y emociones del artista o espectador, la cual lo impulsa a crear, desde un diferente sentido y medio de producción, en este caso utilizando diferentes lenguajes artísticos para expresar el impacto que “La Máscara” causó dentro de mi psiquis e imaginación.

2.1 Análisis conceptual de “La Máscara”

Llevamos una máscara en el rostro
que un dios inadvertido nos coloca
en cada circunstancia en cada trance;
la máscara es el ser es la persona.

Detrás de sus facciones, ¿quién se oculta?
no soy este que ves ni este que llora
que gesticula falsas realidades
muy diferente soy de quien asoma.

Mi máscara la máscara que llevo
la que ha hecho de mi vida vida automática
formal reglamentada y obediente
disfraza mi verdad más rigurosa.

La máscara es cambiante con los días
versátil como el alma cual las horas
se muda con el paso de los astros
se cambia se transforma se homologa.

Si el caso es de reír lo hace con brío
Con una convulsiva voz narcótica
y si es de deplorar la misma risa
conviértese en desgracia en bancarrota.

Ninguno equivocado se permita
la máscara apartar del rostro a solas:
descubrirá un espectro repulsivo
una entelequia acaso, alguna sombra.

Este poema habla sobre cómo la verdadera identidad de las personas, se encuentra escondida detrás de una máscara, una máscara que cambia con el paso del tiempo. Esta persona que se ve a primera vista esconde su verdadera identidad. Las personas usualmente tienen una apariencia superficial, que fije ser algo que en realidad no es. Reproduzco el famoso dicho que recita “las apariencias engañan” porque usualmente la gente puede disfrazarse con máscaras de todo tipo y enseñar una imagen externa que no es necesariamente un reflejo de su ser interior. Y como dice en la tercera estrofa: “Mi máscara la máscara que llevo /.../ disfraza mi verdad más

rigurosa /.../” muestra cómo se puede llevar una máscara que esconde un ser que existe pero que no se lo puede o quiere mostrar ante la sociedad.

En la siguiente estrofa hace una reflexión verdadera sobre la forma en la que la vida afecta a la gente. Habla sobre cómo la máscara va cambiando con el paso del tiempo, lo cual en mi forma de ver es muy acertado ya que cada vez que una persona se enfrenta a una situación problemática, difícil e incluso dolorosa, de alguna manera crece y poco a poco va transformándose. Esto se relaciona directamente con la quinta estrofa en la que habla sobre una especie de ying y yang, un balance dado por dos opuestos, la risa y el llanto. Estos son muy diferentes pero a la vez muy similares y necesarios para el ser humano. Como dije antes, la vida no es sólo momentos de felicidad, mas bien es una especie de balance entre la felicidad y la tristeza. Quiero volver a mencionar el ejemplo de esa obra que realicé en la universidad que trataba de unas gradas, en las que se representó el estado de bienestar y su contrario, al diseñar las gradas de forma correcta e incorrecta sucesivamente, aquí se puede observar la reflexión de lo importante que es la tristeza y el sufrimiento para poder apreciar la felicidad, y al contrario. Concidero que las personas crecen, cambian, se transforman mucho más cuando pasan por momentos difíciles y los superan.

En la última estrofa resulta muy interesante ver cómo el autor dice que detrás de la máscara se encuentra un espectro repulsivo, afirmación con la que no concuerdo necesariamente, porque no es verdad que detrás de las máscaras de todas las personas exista una sombra terrible y negativa, a pesar que quizás esa es la razón por la que la gente siente que debe llevar una máscara en público, o como explica Aguerreberry las máscaras ocultan una parte de la identidad para poder mostrar otra.²³ Es interesante pensar que estas máscaras las personas las llevan en privado también, tal vez por no aceptar o ver su verdadera identidad, y la escondemos hasta de nosotros mismos.

²³ <http://www.lanacion.com.ar/676301-las-mascaras-liberan-la-mitad-oscura-de-la-personalidad>

2.1.1 Obra Visual

Toda la obra visual que realicé para mi trabajo de Disertación de Fin de Carrera fue basada en el poema “La Máscara” como punto de partida, para esto utilice de varias formas los medios de expresión artísticos para analizar o interpretar el contenido conceptual del poema. No es una interpretación directa ni específica sino mas bien, permití que el proceso sinestésico fluya de manera libre, considerando lo que cada medio visual aporta a la manera en la que se comunica con el espectador. Dentro de los diferentes medios que utilicé se encuentra la pintura, escultura, dibujo y video. Estos son los medios que más me interesaron durante mi proceso como estudiante dentro de la Carrera de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

PINTURA

La pintura para mi es un medio en el cual se pueden plasmar emociones y energías a través de los colores y el movimiento, por lo que considero muy interesante ver y sentir como el pincel marca un camino energético en el lienzo al momento de la acción de pintar. Decidí ejecutar 4 pinturas en las que se pueden evidenciar personajes que se esconden debajo de sentimientos, colores y energías, personajes que están en movimiento junto con su entorno. Estas cuatro pinturas son realizadas con la técnica del acrílico, un material que permite pintar en capas, evidenciando el rastro previo del color y del movimiento, por esta razón creo que la pintura final se convierte en una especie de diario o registro del tiempo y la transformación que ha ocurrido sobre la obra. Estas pinturas hacen referencia al verso del poema que dice: “La máscara es cambiante con los días versátil como el alma cual las horas se muda con el paso de los astros se cambia se transforma se homologa”.

Dentro de este medio, la primera pintura no la realicé considerando lo que la pintura representa para mí. Por lo tanto hice un cuadro en el que se ve retratada una especie de figura humana femenina la cual no tiene un rostro común. En este cuadro intente representar una persona que puede cambiar de identidad dependiendo de su ambiente y situaciones, asociando su significado con la parte del poema en la que habla sobre cómo la mascara de las personas está en constante transformación. Esta pintura, a pesar de que es muy diferente a las otras estará exhibida en la muestra porque igual fue un proceso sinestésico que el poema “La Máscara” causó en mi imaginario.

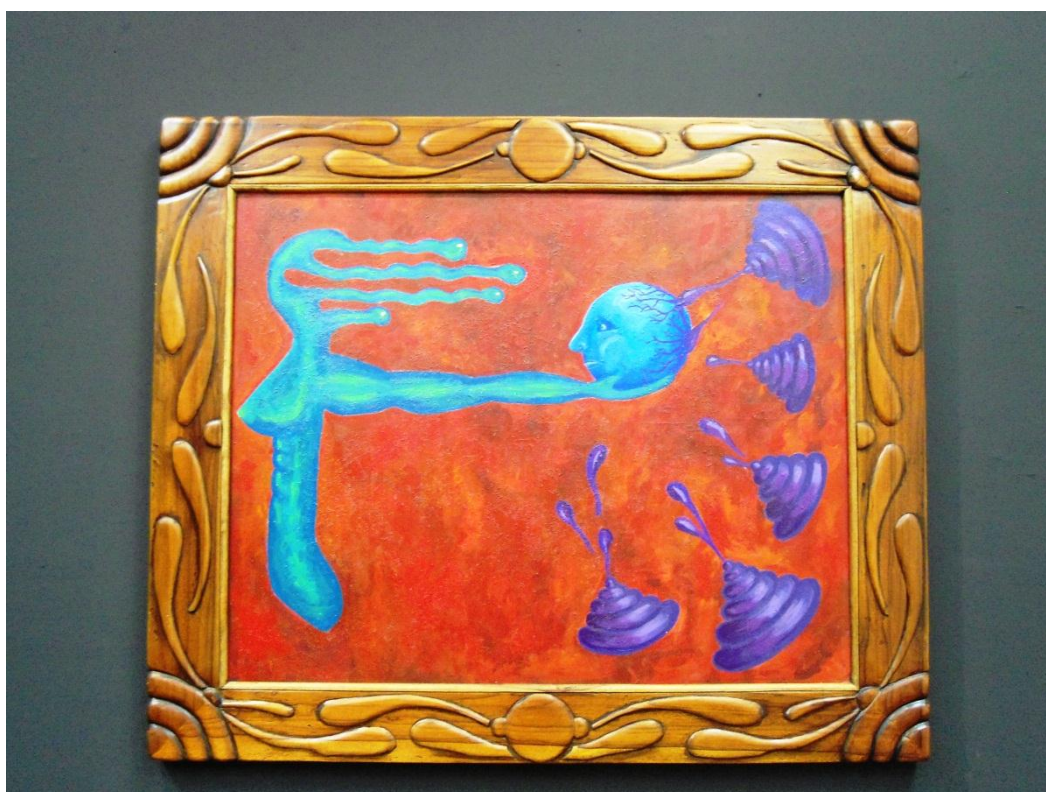

Imagen 27: *Transformación Dependiente* / Isabel Páez / 2012

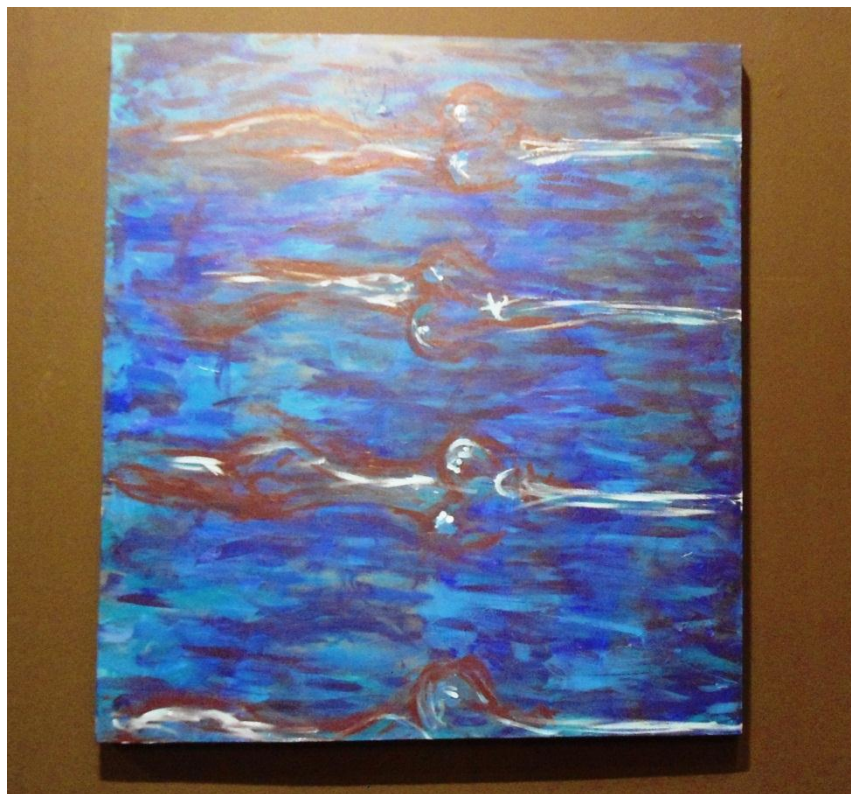

Imagen 28: *Hermafrodita* / Isabel Páez / 2012

Imagen 29: *Pulsión Volcánica* / Isabel Páez / 2012

Imagen 30: *Vegetal Suspenso* / Isabel Páez / 2012

Imagen 31: *Entelequia* / Isabel Páez / 2012

ESCULTURA

La escultura para mí es un medio que permite una comunicación profunda con el público ya que a parte de ser tridimensional, puede conectarse con otros sentidos del espectador, es decir se la puede oler, tocar y sentir, cualidades que maximizan la experiencia del espectador dentro de la muestra. Considero fundamental que las esculturas hablen a través del material con el que están hechas; esta cualidad, a mi parecer, es la más importante dentro de esta expresión artística, razón por la cual para realizar las esculturas para la obra decidí enfocarme en objetos físicos como representaciones de máscaras. Pienso que muchas de las identidades que las personas adoptan durante el día se relacionan directamente con objetos como por ejemplo el dinero. El ejercicio que realicé fue buscar objetos dentro de mi vida cotidiana y permitir que ese material me hable y construya personajes dentro de mi imaginario.

Dentro de los objetos que escogí está el chicle y el azúcar, un material con el que ya he trabajado previamente ya que un momento de mi vida el dulce era una especie de adicción, el cual me remite directamente a una personalidad sin control sobre sus deseos. Al analizar este material mi imaginario inmediatamente me condujo a un personaje con una especie de enfermedad, un personaje con problemas, por lo que decidí realizar una persona gorda, con problemas de peso, utilizando al chicle como material para su creación. La obesidad es una de las enfermedades de más preocupación en el mundo actual y en mi opinión todo es debido a la cultura de consumismo que el primer mundo ha creado. El chicle y el azúcar representa cierta conducta de las personas, en la cual los valores han sido trastocados y la importancia de las cosas gira alrededor de lo material, siendo la obesidad una enfermedad atribuible principalmente al deseo de auto satisfacción.

Imagen 32: *La Gorda* / Isabel Páez / 2012

Imagen 33: *La Gorda* / Isabel Páez / 2012

Imagen 34: *La Gorda* / Isabel Páez / 2012

El segundo objeto que elegí es el dinero, significado que me remite necesariamente al consumismo, y con el cual he decidido retratar una calavera para significar a un personaje que esta siendo físicamente consumido por el dinero.

Imagen 35: *Espectro Consumido* / Isabel Páez / 2012

Imagen 36: *Espectro Consumido* / Isabel Páez / 2012

Imagen 37: *Espectro Consumido* / Isabel Páez / 2012

El ultimo objeto con el cual siento una conexión muy grande debido al lugar en el que crecí, son los arboles, por lo que las hojas de los arboles y en general todo lo que proviene de la naturaleza, me remite a una especie de libertad. Considero a la naturaleza lo más puro de este planeta y a través de ella pienso que el ser humano puede encontrar su verdadera libertad, entregándose y abandonándose a ella. A mi parecer la libertad se alcanza cuando una persona tiene humildad mental, es decir cuando no tiene programaciones ni bloqueos, cuando la persona no piensa que ya lo sabe todo, cuando se abre a nuevas ideas y siempre está dispuesta a aprender del otro. Una persona no es libre cuando esta cerrada, cuando no logra o no le interesa comprender al otro, siendo este, a mi parecer, uno de los problemas más comunes dentro de la humanidad. Para representar la libertad encarnada en la naturaleza, decidí hacer una persona con alas utilizando las hojas de los arboles como material para su acabado. Las alas del personaje en mi opinión representan una libertad física la cual se la puede relacionar con la libertad mental de la cual hablo.

Imagen 38: *Uroboros Matriarcal* /

Isabel Páez / 2012

Imagen 39: *Uroboros Matriarcal* / Isabel Páez / 2012

Imagen 40: *Uroboros Matriarcal* / Isabel Páez / 2012

DIBUJO

El dibujo es el medio con el que comenzó este proceso de interpretación de los poemas de mi abuelo por lo que es indispensable que este se encuentre dentro de la muestra. La idea que realizaré con este medio de expresión es repetir ese proceso con el cual todo comenzó, por lo que escribiré el poema en las paredes del espacio mientras voy formando rostros y personajes. Lo interesante de este ejercicio es que de lejos el espectador puede ver el dibujo en su totalidad y cuando se acerca puede ver que dentro de las líneas del dibujo están las palabras del poema. En esta obra se puede encontrar una relación directa entre imagen y palabra la cual en mi opinión ayuda al espectador a comprender mejor lo que esta observando.

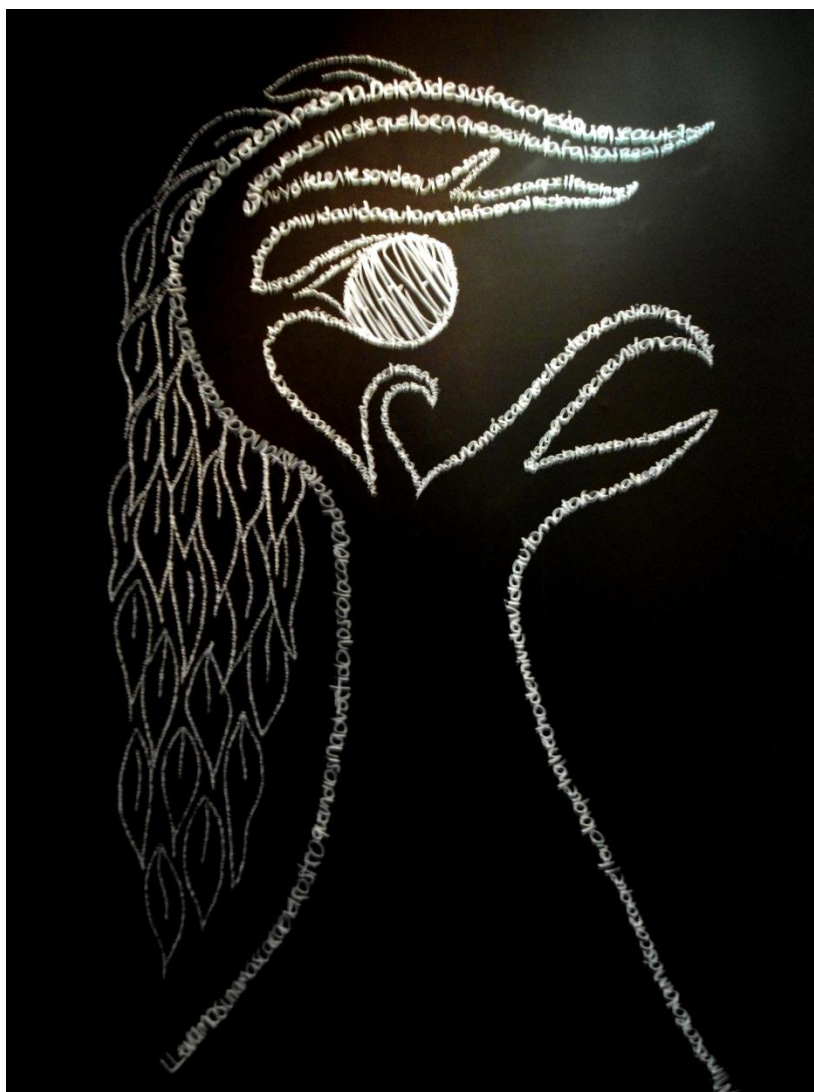

Imagen 41: *Retrato con palabras* / Isabel Páez / 2012

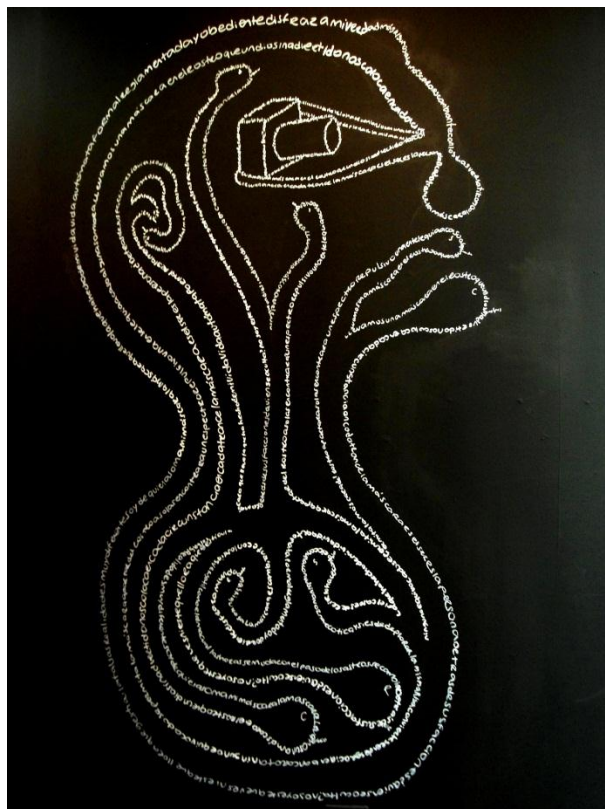

Imagen 42: *Retrato con palabras* / Isabel Páez / 2012

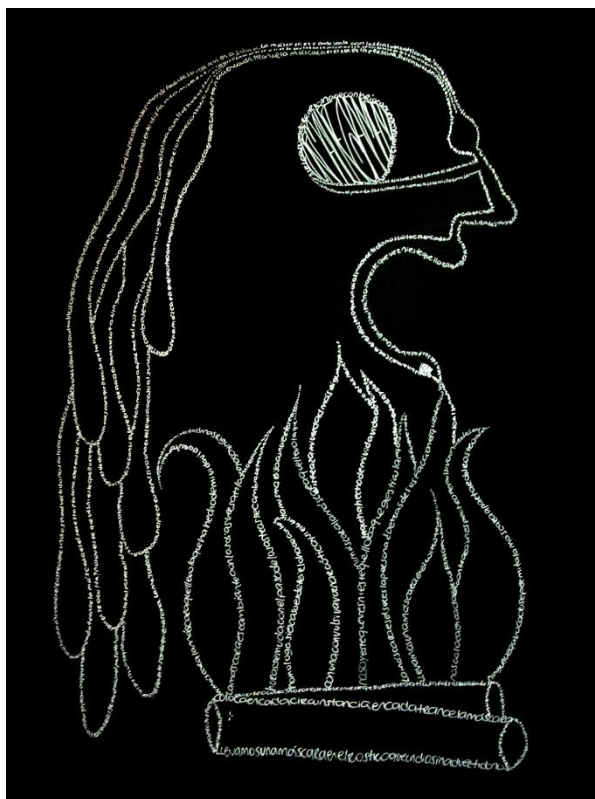

Imagen 43: *Retrato con palabras* / Isabel Páez / 2012

VIDEO

Esta forma de expresión siempre me ha llamado mucho la atención porque considero que es un campo artístico muy poderoso. Es el medio más avanzado para lograr dar vida a una idea y entrar dentro de las emociones del espectador ya que al complementar el movimiento de las imágenes y el sonido logra crear un mundo casi real, que produce un efecto energético dentro de las percepciones sensoriales del espectador. Para interpretar el poema a través del video decidí enfocarme decidí poner énfasis en las siguientes estrofas:

“Si el caso es de reír lo hace con brío

Con una convulsiva voz narcótica

y si es de deplorar la misma risa

conviértese en desgracia en bancarrota.

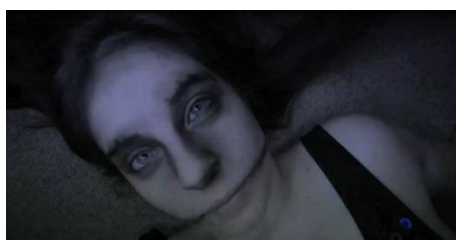
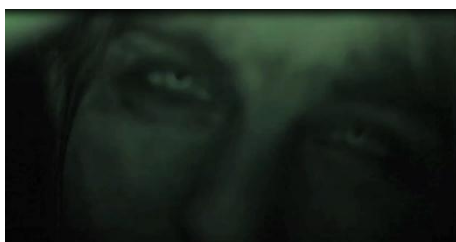
Ninguno equivocado se permita

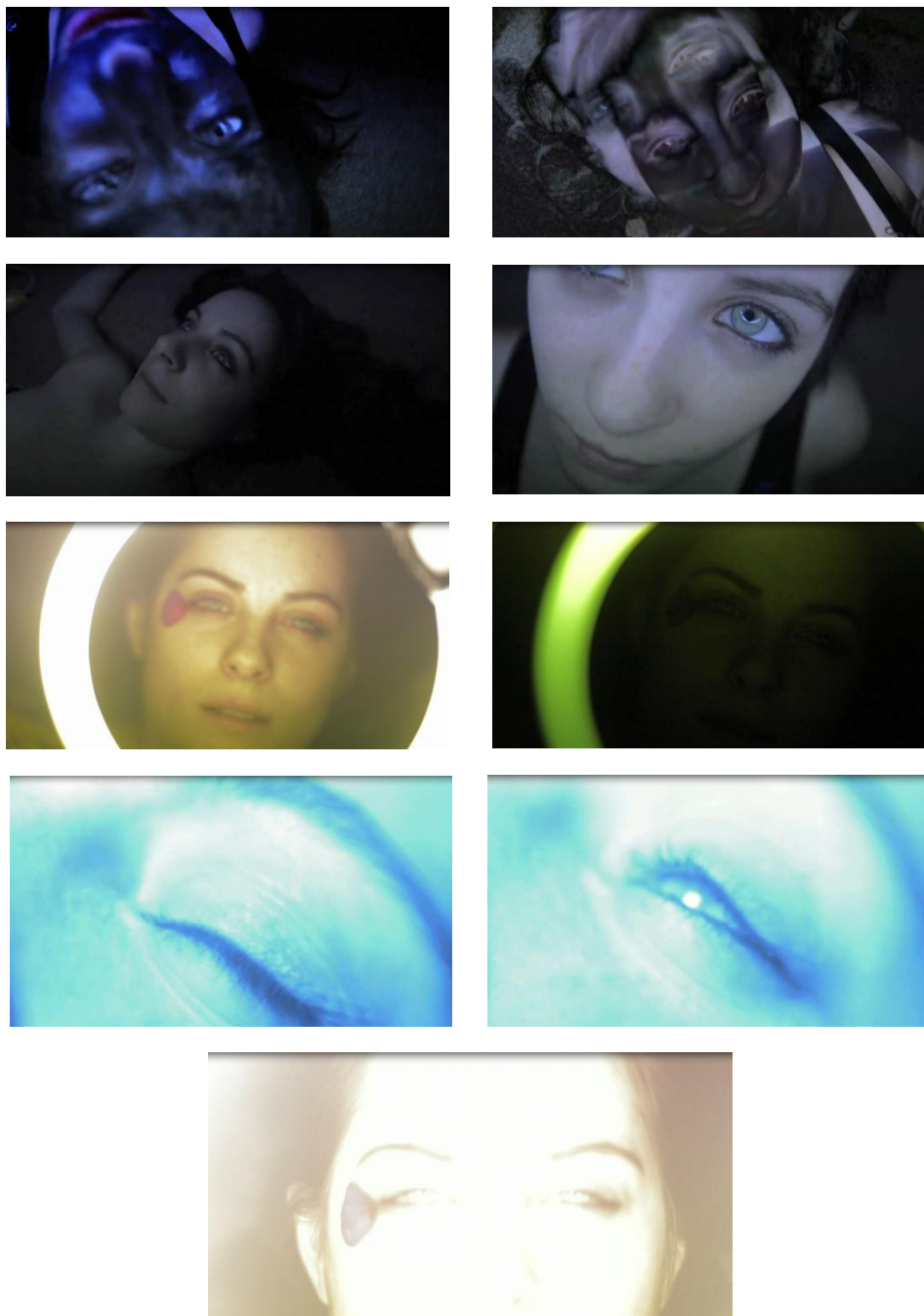
la máscara apartar del rostro a solas:

descubrirá un espectro repulsivo

una entelexia acaso, alguna sombra”.

Fotogramas del Video – S/T - 2012

2.2 La Sinestesia como Proceso de Creación Artística.

Considero fundamental potencializar, a través de mi Trabajo de Disertación de Fin de Carrera, la propuesta de la utilización consciente de un referente para la producción de nuevas obras, es decir la creación artística a través de la sinestesia. Para esto sentí necesario proponerlo dentro de la comunidad artística al entregar el poema “La Máscara” a algunos artistas y entusiasmarlos con esas palabras para que cause un efecto sinestésico en su

imaginario y lograr que ellos produzcan nuevas obras también a través del mismo proceso. En la muestra de mi obra existirá también una sección en la que se podrán ver algunas de estas obras.

Imagen 44: *Uno Para Todos y Todos Para Uno* / Thomas Cruz / 2012

Imagen 45: *Eyaculación* / Camilo Coba Riofrío / 2012

Imagen 46: *S/T (La Máscara)* / Teodoro Monsalve / 2012

He previsto además un espacio en el que el espectador encontrará materiales para que pueda unirse a esta propuesta de experimentación, al considerar que será muy interesante ver el manejo de información sensorial que tendrá el visitante en la muestra al momento que lea el poema y tenga en su alcance herramientas para expresar lo que esas palabras le producen en su psiquis e imaginario. Además esta será una variación interesante al libro de comentarios que, en el que usualmente quienes acuden a una exposición de arte, pueden dejar sus comentario sobre su experiencia. En este caso el espectador podrá dejar mucho más que unas palabras, podrá dejar emociones, sentimientos, creatividad, podrá dejar una acción, una energía, en definitiva una expresión sinestésica. Este espacio de experimentación sensorial dentro de la muestra, potenciará la propuesta de la utilización de la sinestesia y el referente como mecanismo para la creación de nuevas obras.

Imagen 47: Libro para el espectador

Imagen 47: Libro con dibujo de un espectador

CONCLUSIONES

Antes de concluir este trabajo de fin de carrera quisiera contar cómo empezó la idea de interpretar la poesía de mi abuelo a través de un diferente medio artístico. Yo me encontraba en el sexto nivel de la carrera de Artes Visuales en la PUCE y mi profesor de Taller de ese momento, Diego Arias, fue quien me impulsó a ilustrar varios poemas de mi abuelo utilizando las mismas palabras del poema para dibujar. El resultado fue tan interesante que él me dijo “esta debería ser tu tesis” y desde ese momento no pude evitar enfocarme en que así sería. Fue así mi determinación que seis meses después decidí publicar un libro de poesía con las obras de mi abuelo y mis ilustraciones. Este libro fue un reto muy grande ya que tuve que aprender a diseñar libros en un programa específico *InDesign* y tenía un tiempo límite ya que quise entregarle el libro a mi abuelo el día de su cumpleaños. Cuando finalmente mi objetivo se cumplió, y los 300 ejemplares ya estaban impresos sentí una gran satisfacción, el hecho de haber tenido el libro terminado en mis manos me impulsó a seguir con la idea de realizar mi tesis de fin de grado con más fuerza y convicción que nunca.

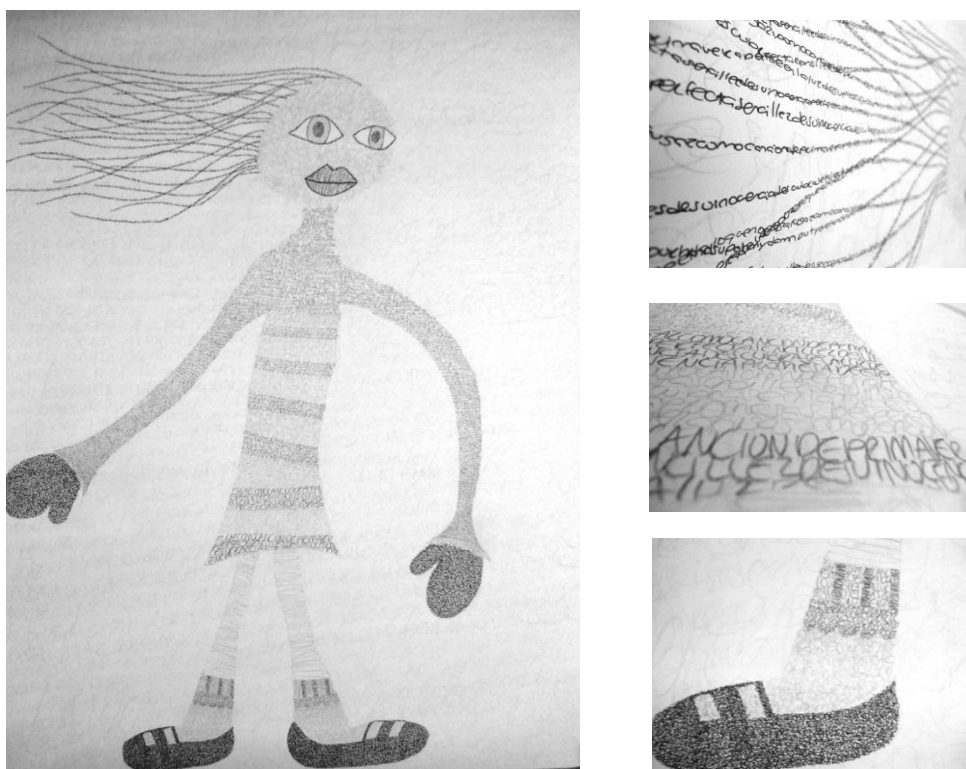

Imagen 49: La niña / Isabel Pérez / 2010

Creo que fue muy importante haber empezado la escritura de mi tesis con una recapitulación de mi vida y mi obra ya que así pude ubicar la posición en la que me encontraba y todo lo que me había llevado a estar ahí. Esto también me ayudó a encontrar el poema perfecto para trabajar ya que me di cuenta que “La Máscara” tocaba dos temas muy recurrentes dentro de mi obra artística: primero la identidad y segundo esa dualidad natural mía y del ser humano. Al escribir los antecedentes pude profundizar y descubrir aspectos de mi vida personal y de mi proceso como productora artística los cuales me ayudaron a comprender los temas que mi imaginario, mi subconsciente, usualmente me lleva a tratar.

En el Capítulo II se expusieron puntos que validaron la idea sobre cómo el arte contemporáneo está envuelto en referentes de toda clase, referentes que influyen las obras de los artistas de hoy en día. Estos pueden aparecer dentro del imaginario del artista de forma consciente o inconsciente por lo que también se propuso la idea de que el artista siempre debe indagar sobre sus influencias iniciales que lo llevan a crear su producto para que pueda tener una mejor comprensión de su obra. En este capítulo también se encuentra una propuesta para la producción de obras artísticas: Utilizar un referente conscientemente para la creación de nuevas obras. Creo que sí se pudo comprobar que al hacer esto el artista logra profundizar un vínculo con referentes y se convierte en un proceso sinestésico

En el Tercer Capítulo hago una indagación sobre la manera en la que mi referente más importante produce sus obras, escribe sus poemas. Una de las lecciones más valiosas que he aprendido en todo este proceso es haberme dado cuenta de que el texto es un medio de expresión muy valioso ya que al escribir se puede profundizar y reflexionar de una manera mucho más intensa que cualquier otro medio de comunicación. Esto principalmente me ha golpeado muy fuerte ya que en un principio una de las razones por las que escogí que mi obra visual debía partir del texto, de la poesía, era justamente porque no tenía mucha conexión ni mucha gratitud con ese medio. Entonces me alegra decir que el momento en el que escribía este trabajo logré comprender muchas cosas de una manera muy profunda y especial. Pensamientos propios se amplificaron, se aclararon, lo cual me emocionaba cada día más, eso

fue un impulso constante para seguir con este trabajo y no dejarlo abandonado. Sentí que cada día descubría cosas nuevas de temas tan importantes para mí, temas que también creo que pueden ser interesantes para productores visuales y críticos alrededor del mundo, como son la importancia del reconocimiento del referente en la creación de obras visuales y la sinestesia como un mecanismo de producción interesante y válido.

Siento que este trabajo me abrió el camino hacia libros de gran valor artístico como esa versión del Quijote ilustrada por el gran maestro surrealista Salvador Dalí, anteriormente citada. También me quede muy impresionada con los grabados de Gustavo Doré de “La Divina Comedia”, tanto así que el momento de elegir las imágenes para este trabajo, estuve muchas horas admirando el detalle y la habilidad y creatividad dentro de esas láminas. También me siento afortunada de haber tenido acceso al libro de “El Arte y el Hombre” escrito por Rene Huyghes²⁴ ya que por alguna extraña razón ese libro al momento de su publicación tuvo la prohibición de su exportación al Continente de América.

En el último capítulo se habla sobre el poema “La Máscara” el cual habla sobre un cambio constante de identidad que sufre el ser humano. Habla también sobre las máscaras que utilizamos las personas para esconder aspectos vergonzosos o tenebrosos dentro del ser. Este capítulo profundiza el concepto de la obra visual creada en base a ese poema. Los resultados de la exposición visual fueron muy satisfactorios para mí ya que cumplí un objetivo esencial el cual era que el espacio se vea muy limpio y pulcro en cuestión de la museografía e instalación de las obras. También me resulto interesante la manera en la que los otros artistas abordaron el poema de “La Máscara” y creo que hubo resultados muy valiosos en cuestión de exponer a la sinestesia como un mecanismo válido para la producción de nuevas obras.

Este trabajo me ha llevado a pensar que las artes visuales son excelentes herramientas de estudio y de realización personal. Me interesaría en un futuro profundizar en esa idea, porque con una breve investigación en este trabajo se ve claramente cómo los diferentes medios artísticos pueden llegar a lugares dentro de la mente del ser humano. La psiquis e

²⁴ Rene Huyghe, El Arte y el Hombre Tomo III, Editorial Planeta, Barcelona, 1961

inconsciente del ser puede aflorar más fácilmente cuando la creación a través del arte está presente. Miedos, deseos, fobias, traumas y muchas otras situaciones que afectan la vida diaria del ser humano pueden ser descubiertas a través de los diferentes procesos artísticos.

En fin quiero recalcar la manera en la que el proceso sinestésico consciente, con el cual trabaje en este proyecto, puede ayudar al artista a construir una obra visual muy interesante y de contenido simbólico y conceptual profundo. Ya que en el momento en el que un productor visual parte de un referente como punto inicial para la creación de nuevas obras puede saber exactamente de donde provienen las ideas o reacciones de su imaginario. De esta manera el artista se acopla mejor a la situación actual del arte en donde ninguna idea puede ser completamente original.

BIBLIOGRAFÍA

Abrams Harry N, *Hystory of Modern Art*, Harry N. Abrams INC. Publishers, New York, 1977

Alighieri Dante, *La Divina Comedia*, traducción por Cayetano Rosell, Barcelona España, Ediciones Oceano, 1992

Beristáin Helena, *Diccionario de Retórica y Poética*, Editorial Porrúa S.A., Mexico, 1988

Bourriaud Nicolás, *Postproducción*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2007

Diccionario de la Real Academia de lengua española. Vigésima Edición, Editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1984

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edicion, Rotapapel S.L., España, 2001

Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettre ed Artt, Treves-Treccani-Tumminelli, Edizioni Istituto G. Treccani, MCMXXXII-XI

Eco Umberto, *Obra Abierta*, Editorial Ariel, Barcelona, 1979

El Buho - 38, Quito, septiembre / octubre 2012

Huyghe Rene, *El Arte y el Hombre* Tomo III, Editorial Planeta, Barcelona, 1961

Kuspit Donald, *El Fin del Arte*, Akal, Madrid, 2006

Lisón Carmelo, *Las máscaras de la identidad*, Editorial Ariel S.A., España, 1997

Montero Maurice, *Arte Mecánico*, Ediciones Mariscal, Quito, 2009

Saavedra Miguel de Cervantes, *El Hingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha*. Tomo I, Ilustrado por Salvador Dali, Editorial Emecé Editores S.A., Buenos Aires, 1957 pg, 124, 308

<http://ineselo69.blogspot.com/2011/12/sherrie-levine.html>

<http://artecontempo.blogspot.com/2008/11/sophie-calle.html>

<http://www.lanacion.com.ar/676301-las-mascaras-liberan-la-mitad-oscura-de-la-personalidad>

<http://camilaremoli.blogspot.com/2011/05/arte-postmoderno.html>

<http://www.insideart.eu/?section=news&idNotizia=75614&idarea=48>

<http://www.chemamadoz.com/gallery1.htm?>

<http://www.insideart.eu/index.php?section=news&idNotizia=75614&idarea=48>

<http://search.it.online.fr/covers/?m=1506>

<http://foroalfa.org/articulos/1917-del-diseno-al-arte>

<http://mr-io.blogspot.com/2009/11/la-isla-del-tesoro-rene-magritte-1942.html>

<http://www.temakel.com/texfilmrossi.htm>

<http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/montero-retrata-la-vida-en-movimiento-372195.html>

<http://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-ski-jacket-t06962>

<http://poulwebb.blogspot.com/2011/08/peter-doig-part-1.html>

<http://poulwebb.blogspot.com/2011/08/peter-doig-part-1.html>

<http://www.tate.org.uk/art/artworks/doig-no-title-p11557>

<http://artecontempo.blogspot.com/2008/11/sophie-calle.html>

<http://www.mikael-cabon.com/2007/09/08/prenez-soin-de-vous-de-sophie-calle/>

<http://canada.grandquebec.com/art-artistes/dhc-art/prenez-soin-de-vous/>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa>

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=63622

<http://es.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica>

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral#Hemisferio_derecho